漫画钢笔表现技法

昱文　编著

化学工业出版社

第一章　钢笔的基本使用技法

如果想要绘制能发表刊用的作品，就一定要使用钢笔作画。所以当我们埋怨钢笔不好用的时候，十有八九是因为没有掌握钢笔的特性以及表现画面时候的具体技巧，所以在绘制过程中遇到了很多的问题。

在这个章节里面，主要介绍钢笔的基本使用方法以及点、线、面绘制的小技巧点。

目录

第一章 钢笔的基本使用技法……1

第一节 钢笔绘画的基本概念……3
一、钢笔绘画的基本概念……3
二、钢笔绘画步骤总结……4
三、正确的绘画姿态……5
四、绘制工具总结……6

第二节 点的绘制技法……11
一、什么是点绘法……11
二、点绘的基本工具……12
三、点绘的运用方法……13
四、点绘与使用网点的区别……14
五、网点的运用方法……15

第三节 线的绘制技法……19
一、什么是线绘法……19
二、无变化线条的绘制方法……20
三、有变化线条的绘制技法……24
四、手绘线条的绘制技法……38

第四节 面的绘制技法……51
一、什么是面……51
二、直线网面的绘制技法……52
三、网面的各种渐变组合……60
四、绳状网面的绘制技法……62

第二章 钢笔技法的画面运用……67

第一节 点对画面效果的塑造……69
一、要善于发挥点绘法的特点……69
二、钢笔点绘刻画写实景物……69
三、钢笔点绘表现浪漫气氛……72
四、钢笔点绘表现恐怖气氛……74

第二节 线对画面风格的塑造……77
一、线条风格决定画面风格……77
二、线的风格实例——低幼少儿……78
三、线的风格实例——细腻少女……80
四、线的风格实例——热血少年……82

五、线的风格实例——排线写实······84
六、线的风格实例——粗犷毛笔······86
七、线的风格实例——华丽图案······88
八、线的风格实例——粗细对比······90

第三节 面对画面气氛的塑造······93
一、画面气氛是我们追求的最终目的······93
二、钢笔塑造植物树木的画面······94
三、钢笔塑造山林自然的画面······98
四、钢笔塑造水泽瀑布的画面······102
五、钢笔塑造古典建筑的画面······106
六、钢笔塑造现代建筑的画面······108
七、钢笔塑造季节天气的画面······110

第三章 钢笔技法的其他表现······119

第一节 钢笔绘制漫画人物······121
一、钢笔刻画漫画人物的不同风格······121
二、人物脸部的线条······122
三、人物发型的线条······124

第二节 钢笔绘制光影效果······133
一、钢笔刻画光影······133
二、几何形光影与人物光影的对应点······134
三、钢笔刻画人物光影······136
四、钢笔刻画人物光影的综合实例······138

第三节 钢笔绘制对话框和拟声词······147
一、为什么要使用对话框和拟声词······147
二、对话框······148
三、拟声词······151

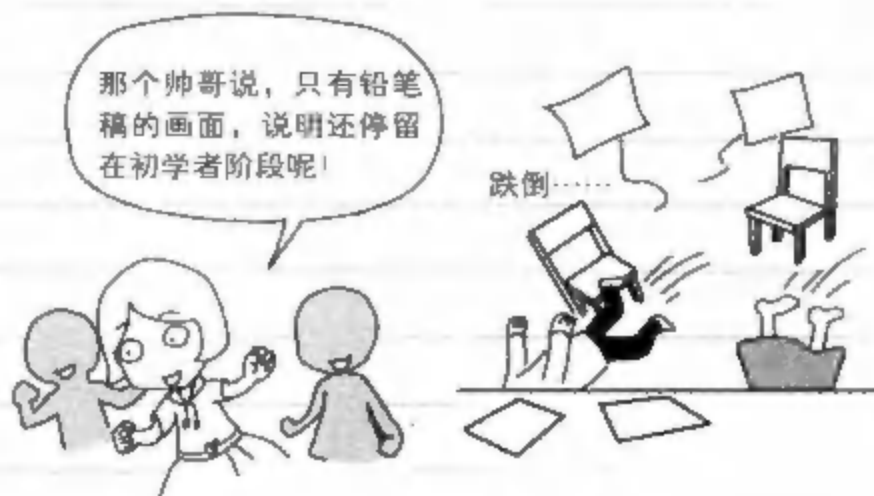
御风者漫画社留言板······154

从初学者转变为行家

那边有个帅哥在画钢笔稿签售！超级赞！赶快过去看啊！

咦！怎么出来个拆台的？！

有什么了不起，我们才不稀罕看呢！

熟练地运用钢笔是从初学者转化成为行家的关键。如果你的图画还停留在铅笔草图阶段，那就要小心啦！

第一节 钢笔绘画的基本概念

一、钢笔绘画的基本概念

1. 为什么要使用钢笔

①钢笔能保证印刷质量。

②钢笔画相对来说不易掉色、容易保存。

③钢笔的特性要求下笔简练，自然节约了时间。

使用钢笔的目的主要是为了控制画面的印刷质量，如果用铅笔绘画，铅与纸张之间的接触有不均匀的虚实变化，会直接影响印刷质量。

有的时候，在原稿中能看到的线条其实是印刷不出来的。又有的时候，觉得浓淡合适的铅笔线其实颜色非常的深，印刷出来是一坨儿黑。

为了避免这种意外的情况发生，专业的漫画作者会选用钢笔描线这种方法，准确掌握线条的浓淡粗细。

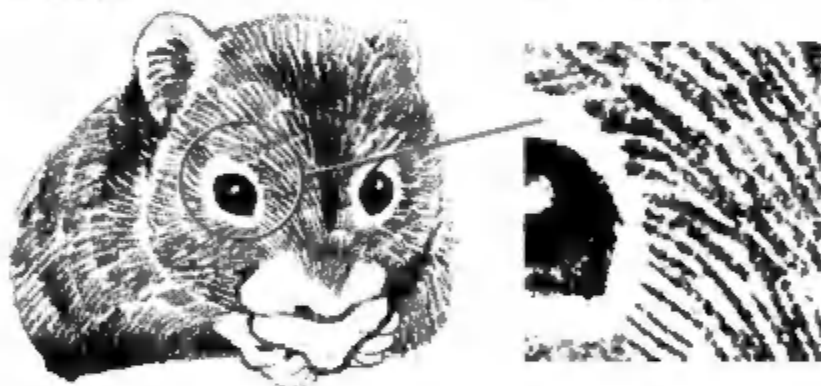
2. 钢笔画与漫画的本质区别

漫画中很多都是用钢笔描的线，但是不能说漫画就是钢笔画，因为钢笔画是特指仅仅用钢笔绘制出的作品，而漫画作品中融入了很多种笔类工具。可以说，漫画是自成一派的独立绘画门类。

铅笔草图

放大了的铅笔

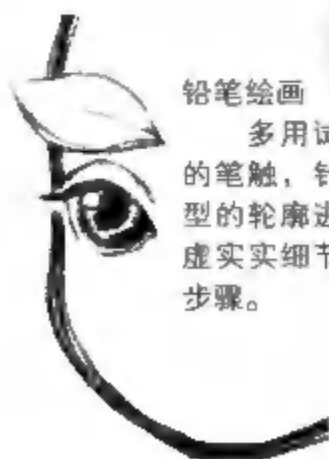
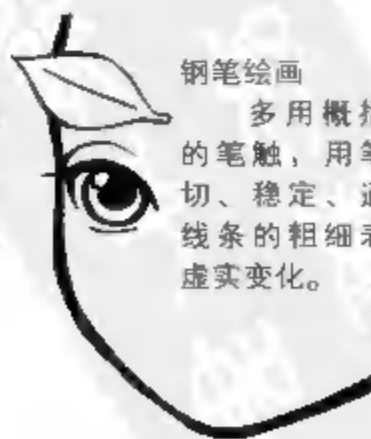
这里说的钢笔画，通指用钢笔、毛笔、蘸水笔、原子笔、马克笔、软笔等，绘制而成的画面，并不是单指钢笔工具。当然了，蘸水钢笔工具是钢笔绘制技法中的主流。

同学们在绘制的时候喜欢用什么类型的工具，或者喜欢什么样的风格画面，就可以选择与之对应对应的描线工具。

3. 漫画钢笔技法对作者的要求

钢笔描线有以下要求。

①需要着重提炼和加工绘画元素，不能什么都画，要有所取舍。

②需要掌握钢笔或毛笔等涉及墨线的特性，熟悉这种工具的使用。

③需要了解钢笔——熟练一下笔就不能修改的特点，学会区分绘画步骤、控制线条美观、限制完稿程度，才能成为合格的漫画作者。

二、钢笔绘画步骤总结

前期草图阶段的步骤就不在这里解释了，有兴趣的朋友可以参考《漫画人体透视技法》中对人物绘画的过程描述，以及《漫画基础入门技法》中提到过的整体漫画绘制步骤。

这里着重介绍中期和后期步骤：描线和营造气氛。

三、正确的绘画姿态

绘画时候的坐姿

很多作者在绘画时候不是很在意自己的坐姿，其实坐姿会很大程度地影响我们对画面的控制力。例如：你眼睛能涉及的范围，你的手能控制的纸面区域，你的手腕能发力自如。

从另外一个方面来说，如果现在不注意坐姿，也会影响到我们的健康。严重的会导致极度近视或者颈椎变形，以后无法绘画。

正确的

错误的

正确的握笔姿势

正确的

食指第一关节处要放松。

从侧面看，手的虎口成为杯口状态。手腕悬空才能灵活运动。

错误的

食指第一关节完全僵死。

从侧面看手的虎口成为月牙状态。

由于僵硬，画线的时候只能挪动一寸左右的距离。

想要画远的地方，也会因为手垫在纸上而活动迟缓。

这些都是需要极力避免的问题。

手、臂能涉及的绘画区域

当以手腕为中心画线的时候，线的长度大约是中线。

当以肘部为中心画线的时候，线的距离一般都是长线。

四、绘制工具总结

关于工具的很多操作细节，在《漫画基础入门技法》中有详细地介绍笔、墨、纸及其他所有的漫画相关的工具，请大家参看。

在这里只是总结性质地复习一些重点工具，都是和钢笔绘制有关的，方便大家理解。

1. 纸张

平时做练习时可以选用70克以上的打印纸，没有必要选用很正式的投稿专用漫画纸。纸张克数不一样，吸收墨水的程度也不同，请注意。

如上图所示纸张克数过低的情况下会导致洇墨，所以选择纸张需要大家慎重。

2. 墨水

墨水是有保质期的，而且在空气中会蒸发。所以应尽量在保质期内用完，不宜囤积。

墨水的种类非常多，根据具体的画面需要来决定是要用墨汁还是用防水性墨水。

如果在使用过程中觉得不是很顺畅，可以加一定的水稀释。

开明墨汁

一得阁墨汁

上海沪光（耐水性）

巨匠墨汁（耐水性）

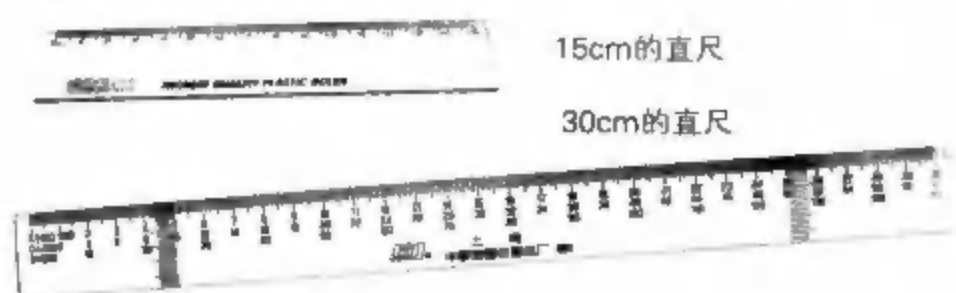
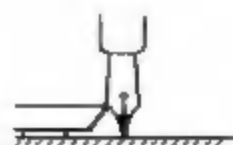
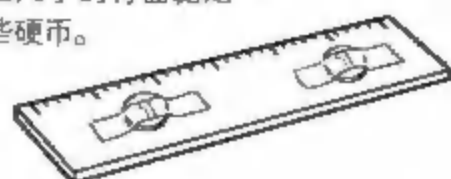
漫天墨汁（耐水性）

3. 尺子和其他辅助工具

直尺

15cm的直尺

30cm的直尺

直尺通常是用来画直线条的，不需要太长的支持，30cm就足够用了，画小短线的时候甚至10cm的直尺也用起来非常顺手，要根据具体的图来决定用什么样子的尺子。

为了不洇墨可以在尺子的背面黏贴一些硬币。

正确的放尺子姿势

尺子板口凹槽会与笔尖留有一定的距离。

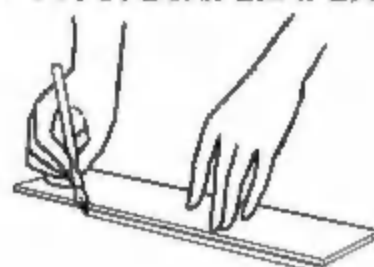
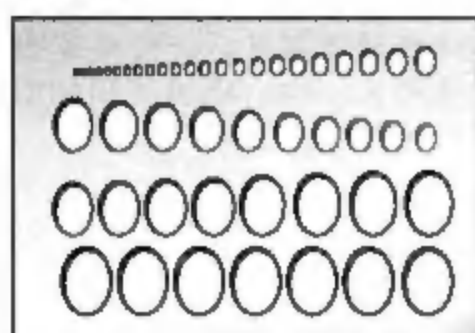
错误的放尺子姿势

由于尺子口与笔尖紧贴，导致渗墨，破坏画面。

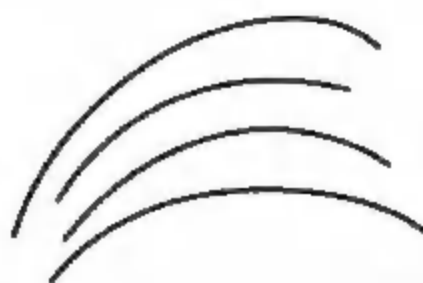
画线的基本动作

①反放尺子。

②一只手死死压住尺子。

③一只手执笔缓缓地拉动笔尖。

模型尺

模型尺的种类有很多，有花的形状、圆形、椭圆形、方形，在漫画里面大多用它们来处理对话框。

模型尺最好能和绘图笔配合使用，因为绘图笔不需要蘸墨水由此不会弄脏画面。

云尺

云尺多用于画故事漫画中的速度线。

有流线、抛物线、还有起到导引效果的曲形速度线，都需要用云尺绘画。

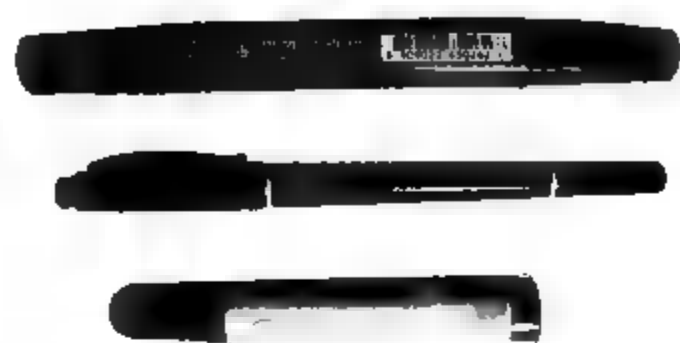
一般来说云尺一套有3把不同规格，对于专业人士，需要更多不同规格的云尺。

软尺

软型尺的主要功能和云尺一样，但是使用起来相对自由。

我们可以自由地扭曲尺子，达到任何想要的曲线效果。

4.各种各样的笔

签字笔、中性笔。水彩笔

扁笔

扁笔适合签名的时候使用，也会用来涂鸦。

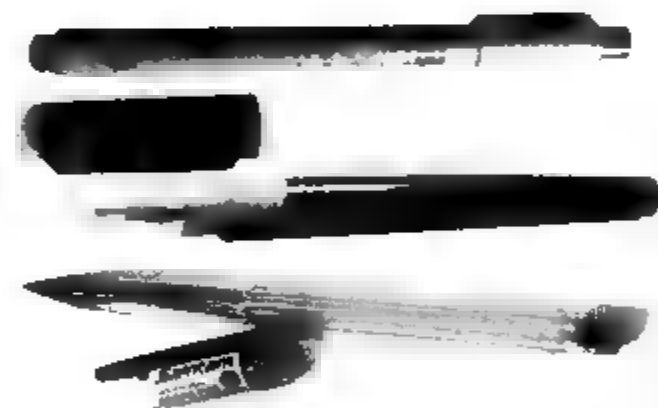
圆头笔

适合用来加粗刻画人物的边缘主线。

软笔

软笔

软笔也是便携性的毛笔，主要优点就是在笔杆当中能储蓄墨汁，此外软笔也会有大、中、小等不同的型号，方便选择。

绘图笔、针管笔、中性笔

绘图笔

笔尖都一样的粗细，受力非常均匀，墨水被收纳在笔杆里面。

适合随身携带，或[illegible]画很长时间都不用[illegible][illegible]。

毛笔

毛笔

涂黑、涂白专用。在画面中用于大面积的空白需要涂抹成黑色时候使用。

毛笔也可以用来勾线。但新手想顺利地使用毛笔还需很长的时间练习。

5. 蘸水笔

蘸水笔的整体特征就是富有弹性，能画出粗细变化明显，漂亮有韧性的线条。蘸水笔的种类很多，线条有很多种不同的尺码。笔头用坏了可以换掉。

具体使用细节请参考《漫画基础入门技法》中蘸水笔的使用章节。

组装笔尖的步骤

可以在木质笔杆上面缠绕医用白色胶带，会起到防滑和吸汗作用。

将笔尖插入笔杆时，应用手插拔，注■不要让笔尖变形。

笔杆分很多种类，个人推荐木质笔杆，会■起来比较顺手。

不同笔尖之间的对比

学生笔尖

多用于变化较小的线条，多用于刻画背景上。

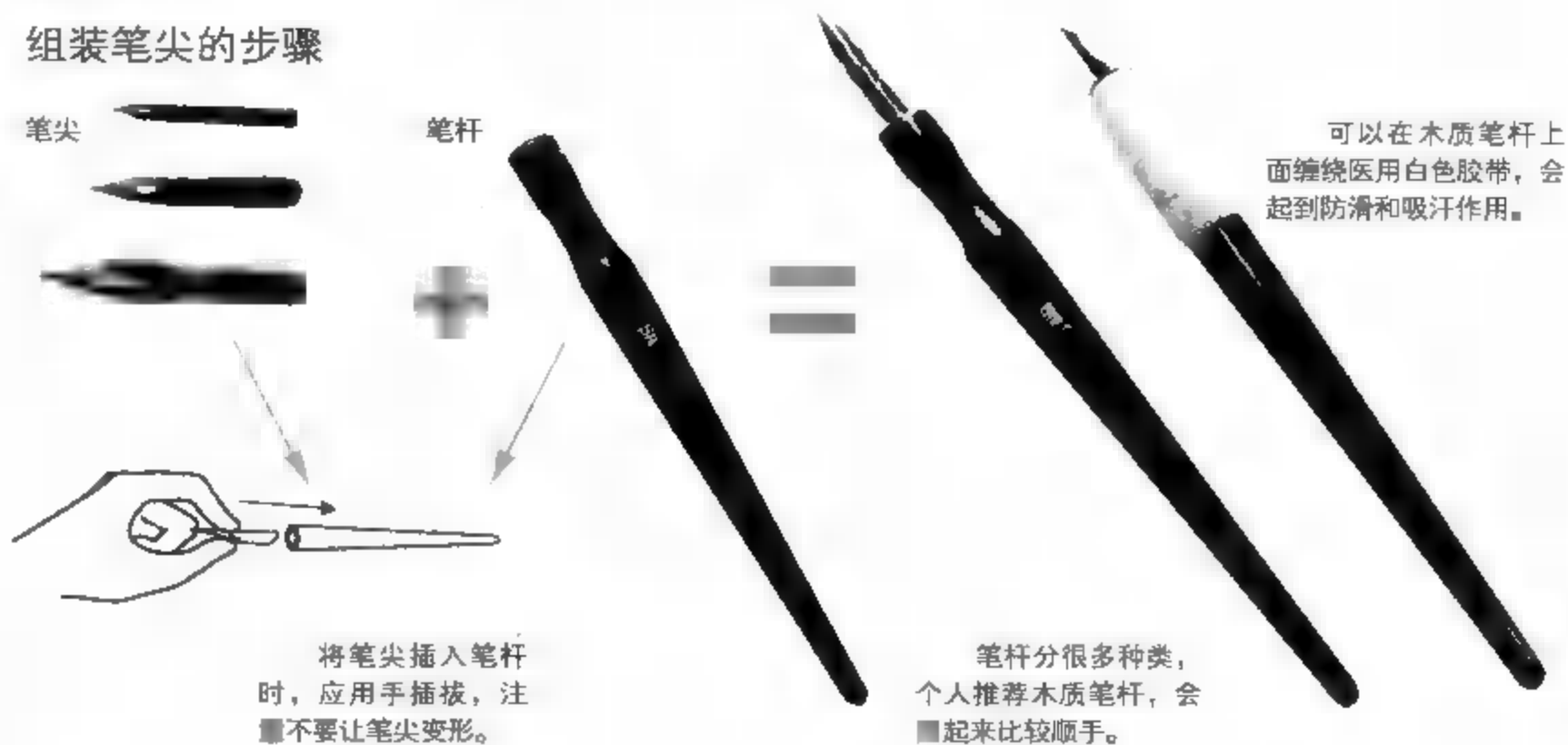
■笔尖

多用于画变化很大的人物外轮■线。

小圆笔尖

多用于刻画细腻的少女■■线条。

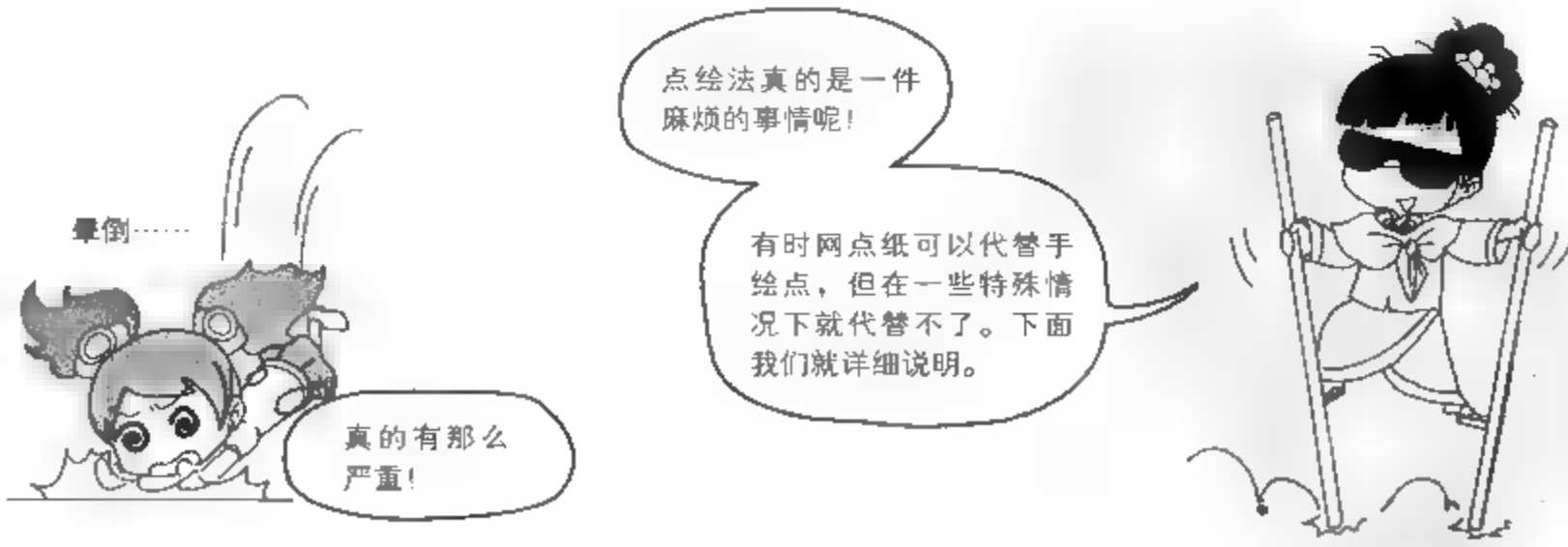
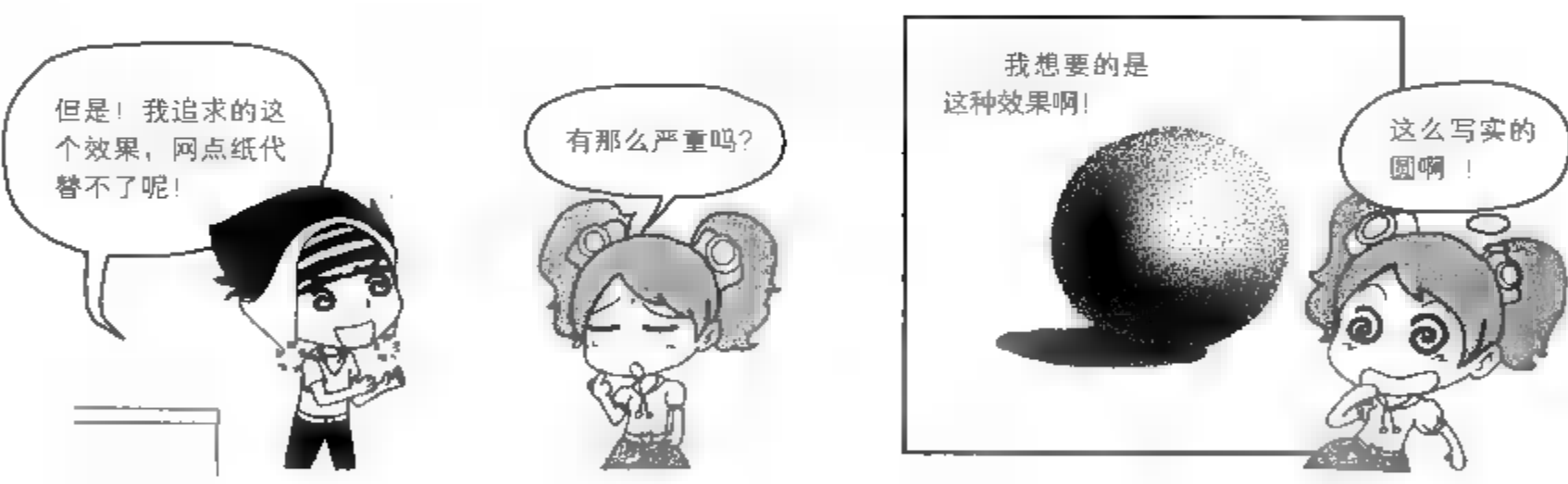
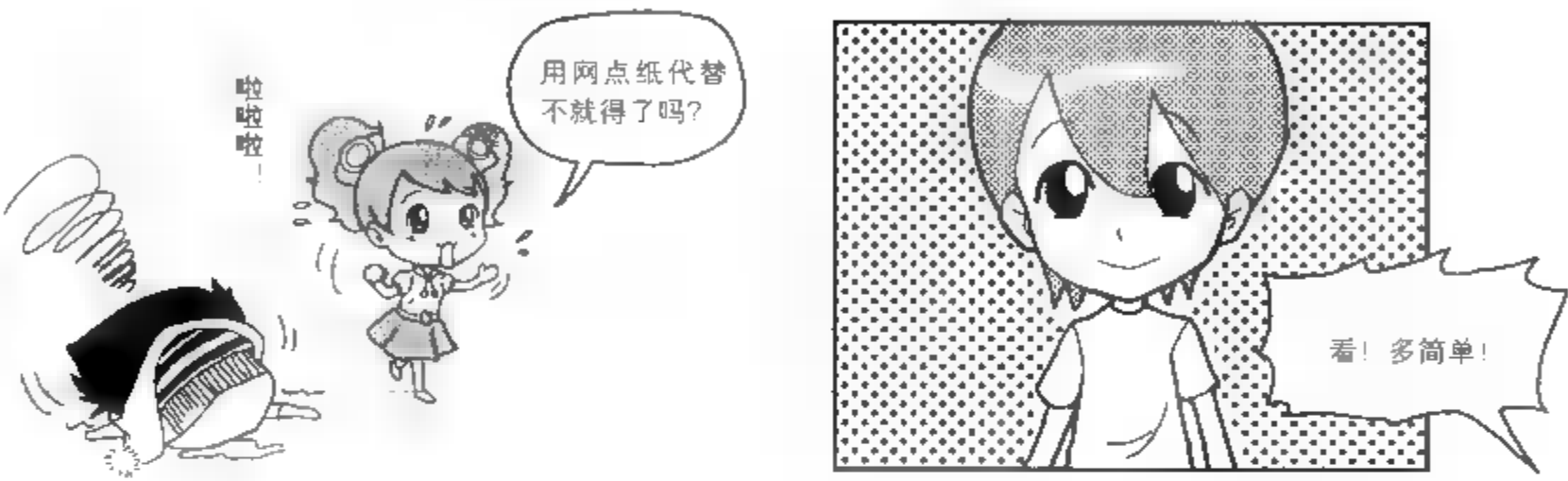
■G笔尖

多用于■■刚毅、有韧性的少年■■线条。

小贴士

笔千万不能过长时间浸泡在墨汁当中，或者浸泡在水当中。否则会泡伤笔杆，也会导致笔尖生锈。

此外，■水笔非常怕摔，要妥善放置、■免摔坏。

用完笔以后千万别忘记保养。需要用干净的纸张擦干净笔尖上面的墨汁，■免凝结成板块、堵塞钢笔口，导致描线的时候下墨水不利。

点绘是一件需要极大耐心的工作

第二节 点的绘制技法

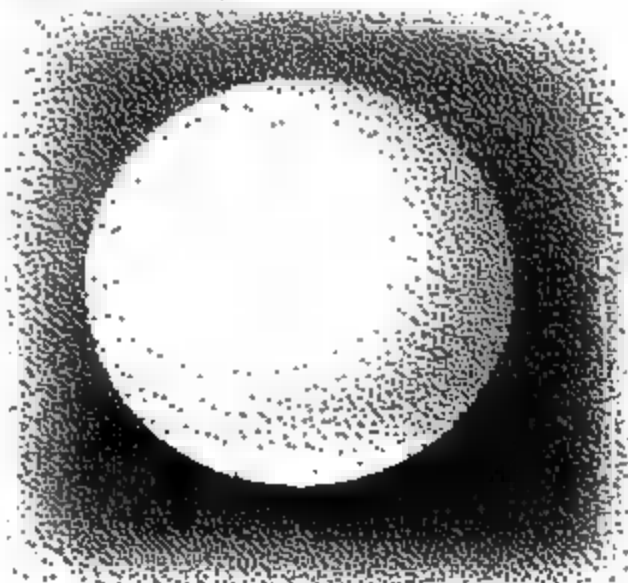
1. 点是最基本的画面元素

点绘法就是用一点一点的小元素积累在一起，组成画面的一种美术风格。

点绘法处理起来比较麻烦，需要作者非常有耐心，用墨色点集中与稀疏的关系形成画面的立体、光影、质感。

2. 点绘能达到的最终效果

几何体的点绘

点绘能刻画基本几何体的立体质感。

植物的点绘

点绘能刻画富于变化、有层次感的画面。

人物绘画

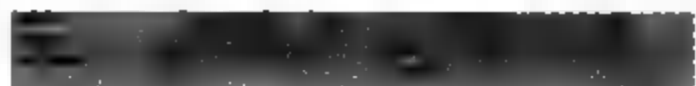
点绘能刻画质感和塑造光泽。

动物绘画

点绘能刻画动物毛发、能塑造层次感。

点绘法可以产生很多不同的效果。有塑造浪漫气氛、塑造质感、塑造光影、塑造情感等很多的功用。

能绘制点绘的工具也很多，以下列表中的笔类工具就是应用的典型。请大家仔细区分它们的细微区别，以便使用起来得心应手。

名称	优先级别	优点	缺点
绘图笔	首选	一次性的绘图笔，不需要蓄墨，笔尖圆润，墨点轻重一致。 绘图笔的大小型号繁多，例如0.8、0.5、0.3、0.1等，可以根据具体需要任意选择。	比较昂贵，一次性使用，不能更换墨汁。
针管笔	次选	笔尖能绘制出圆润的小圆点。 需灌墨才能使用，但是相比较小圆尖蘸一次画一次的情况，还是要省事很多。针管笔同样分型号，可以根据需要任意选择。	不方便的地方是笔尖必须与纸面垂直90度才能画出均匀的点，否则不出墨。
蘸水笔	末选	是所有笔尖里面最细的一种，能绘制非常细小的点绘。 如果控制得好，能绘制出非常精致的点绘画面。	因为蘸水笔有弹性，所以如果在点绘的时候用力不均匀，点就有可能会形成很多不同的形状：有椭圆、甚至长条。这些都会造成不好的画面效果。

①小点是用笔尖一点一点画出来的。笔尖接触纸面的时候不能在纸面上拖拽，否则会形成奇怪的形状，而不是圆点。

②点的时候要一鼓作气，如果中间稍有停顿或者走神都有可能会破坏整体效果。要格外注意哦！

③点绘的时候右手需要垫一张纸，避免把画面弄脏或者手上有汗。

1. 绘画步骤

点的疏密程度会造成深浅程度上完全的不同，例子是为了让大家看清楚，画的比较大。

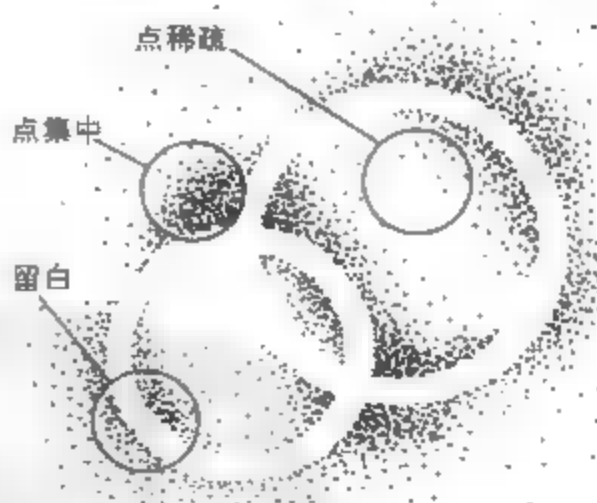
在实际中，点很小，几乎只有下图例子中小点的1/4甚至1/5那么大。

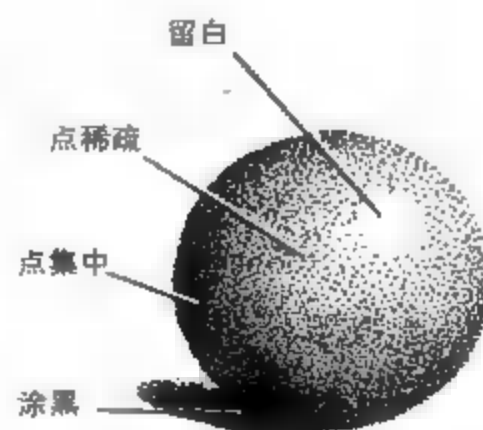
清淡 → 色深

2. 点绘的不同效果

与毛笔混用制造渐变效果

用毛笔涂黑边缘的地方，然后开始点绘。先点得稠密一些，然后越来越疏松，就会形成黑色渐变效果的点绘。

留白制造光晕效果

根据需要留白镂空，靠近留白的地方稠密，远离留白的地方疏松，这样会形成柔和的光芒。

涂黑制造立体效果

想塑造立体效果，需要按照物体本身的立体规则来确定哪里点多？哪里点少？

1. 使用点绘的目的

①点绘可以针对有特殊要求的局部绘画。

例如：性感的嘴唇。

②点绘可以塑造质感。

例如：水滴的感觉、娇艳欲滴的玫瑰。

③点绘可以做小面积的细节处理。

网点纸需要裁切和剪贴，因此非常小的画面细节是不适合使用网点纸贴阴影表现的。相对而言，还是手绘点绘更加方便。

2. 使用网点纸的目的

①网点纸能处理具有普遍性的图案花纹。

例如：大圆点类型的衣服图案，有现成网点纸的话就能直接贴在上面使用，而不用费力一个一个去点绘。类似这种图案的网点[illegible]地被使用。

②网点纸能节约时间。

例如：漫画中背景云彩，如果有现成的云彩网点，[illegible]比现画一张节省很多时间。

③网点纸想象空间大，可选择度广泛。

[illegible]点纸有很多种，并不只有点绘网一种类型，通过搭配能出现无[illegible]可能，要比单一的手绘点丰富多彩。

3. 点绘和使用网点的本质区别

①网点纸与手绘点绘之间其实不存在可比性，两者之间不可相互代替，各有各的优点。

②在何种情况下选择何种技法，主要依据当时的画面需要。千万不要为了[illegible]省事而总是选用网点，这样做会丢弃画面效果。

[illegible]基础的点绘手法，目的也是为了更自由地操纵技法，绘画出表现力更强的画面。同时，可以适度搭配网点来节约时间。

1. 获取网点的方法

胶网纸

网点纸是事先设计好的、有各种花纹图案的、可以直接参与画面的渲染专用的工具。网点纸能帮助作者节约大量的时间。

常用的是胶质的网点纸张，胶纸网可以直接黏贴于手绘作品上。但是胶网比较昂贵、购买渠道也比较少。

另外还有最基本的纸张网点纸，这种纸张的网点纸自己就能制作。

详细用法请参考《漫画基础入门技法》中关于网点纸的详细介绍。

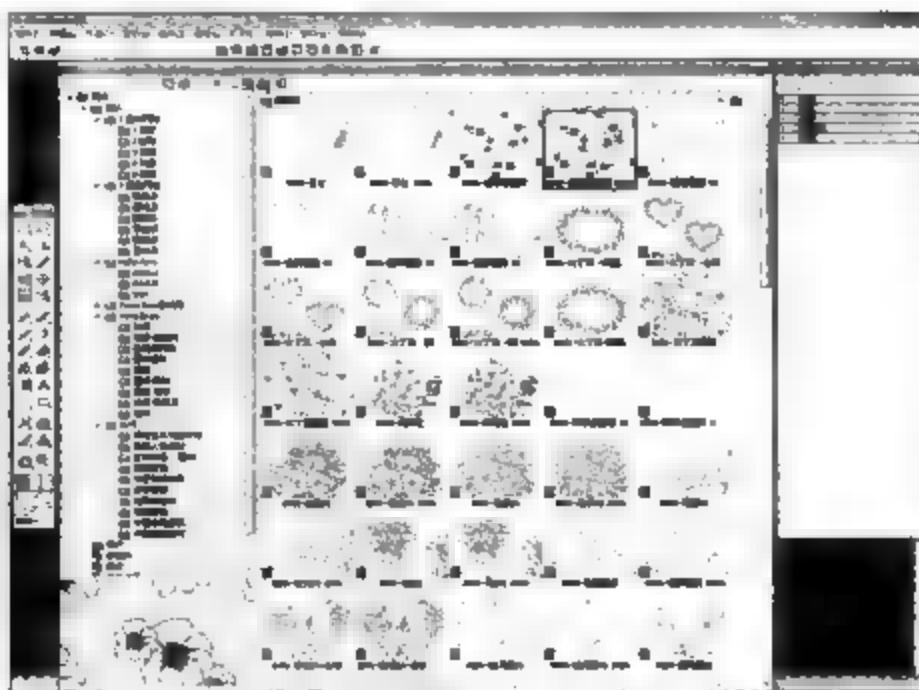
Adobe Photoshop 软件能制作网点纸

现在比较流行、实用地处理网点纸的方法就是使用电脑，用Adobe Photoshop 软件，自己设计网点纸的花纹和样纸。

基本处理方法是，把“图像——模式——灰度”转成“图像——模式——位图”。在位图的选项里面，选择“半调网屏”。“半调网屏”中的任何选项都是一种不同的花纹，例如菱形、圆形。

ComicStudio 软件有自带网点纸库

如果对PS的操作不是很熟悉，无法自制网点的同学，可以安装一个CS软件。这个软件是专门用来绘制漫画稿件的，所以自带了很强大的网点纸库，只需要简单使用即可。

没有这个软件的朋友可以从官方网站下载试用版或者直接购买，官方网站为：http://www.grandtech.com.tw。

2. 网点的使用状态

网点纸的用法有很多，在这里例举几个典型的例子。

①不同的画面可以使用不同的网点纸。

②在同一张画面中也可以使用很多不同种类的网点纸，能起到不一样的视觉效果。

③换网点最主要的目的是确切地表达感受，有的网点纸使用方法是约定俗成的规则，例如皮肤就是需要使用细腻的网点，沙子就是要使用粗糙且多变的网点。

具体案例中，什么情况用什么类型的网点还需要作者经验的积累。

图一

下图是纯线条表现刻画的画面，没有大面积上网点，只是在一些细节处稍微点缀了一点儿网点纸。

用网点虚化一部分人体结构，从而起到整体统一的作用，例如虚化头发。

用网点点缀在主体人物的后面，起到梦幻作用。省去了手绘的步骤，节约了时间。

用网点整体遮盖在人物的身上，弱化整体人物形象整体，让人物呈现不突出的灰色系。这种画面是想要表现背景人物，或者是暗潮汹涌的剧情。

局部贴网点，例如皮带和局部的衣服材质。

图二人物背后的头发是颗粒较大的麻点网点，起到疑惑、梦幻般的感觉，有深浅渐变。

皮肤上细腻的网点会增加皮肤的质感和细腻程度，让黑白漫画中的皮肤显得“红润”。

图三人物背景的麻点和图二人物背后头发的麻点不同之处在于：这里的均匀而清淡，而且有整体纹理。

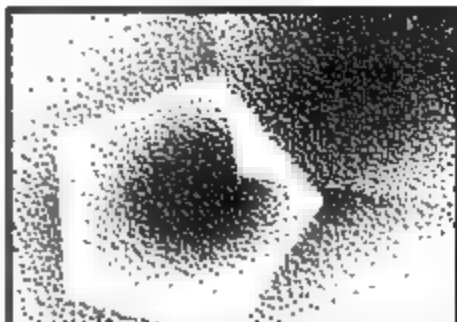
遮盖在人物上的网点，非常均匀。灰度弱化了人物线条，让画面显得宁静、整体。

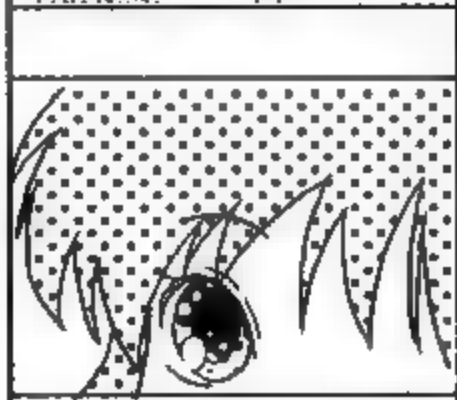
3. 点绘网点和其他网点的区别

网点和点绘网点是不一样的概念。

点绘网点属于网点纸的一种，但是网点纸不仅仅只有点绘网点，还有别的很多不同种类的网点。具体划分规则请参考《漫画基础入门技法》教程中网点纸使用章节。

在这里主要说明的是点绘网点（点元素组成的网点）与其他网点（其他元素组成的网点）之间的差异对比。

点绘类型网点

梦幻的小圆点

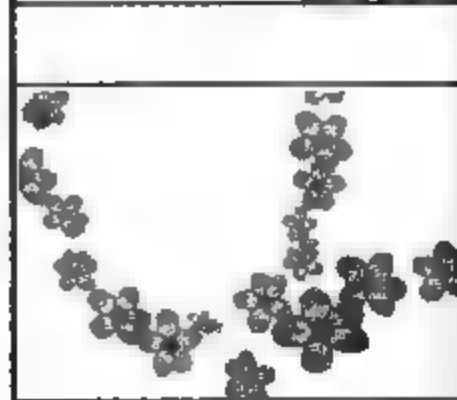
排列不均匀的点能组成梦幻效果的点绘网点。

明显的小圆点

多用在人物身上，色度比较清淡，点与点之间的距离较大，显得很大气。

细腻的小圆点

点数越多越密，画面细腻度就越高，这种网点常常被用在人脸上。

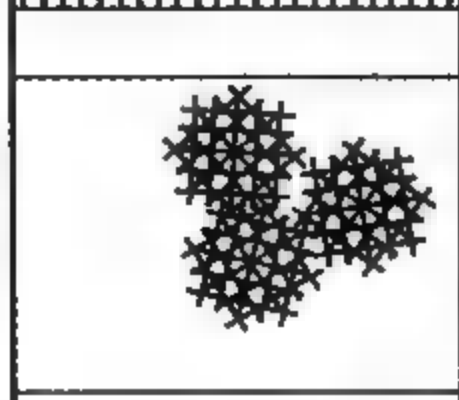
密度大的小圆点

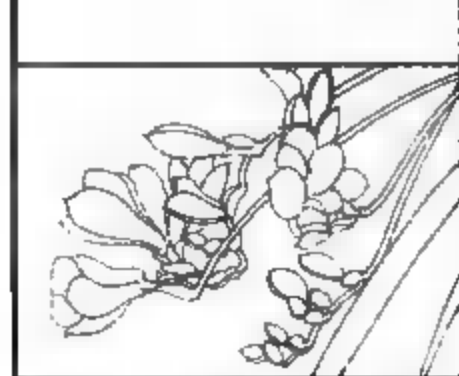
适用于富有光泽、质感细腻的画面，例如头发。

元素不只有小圆点

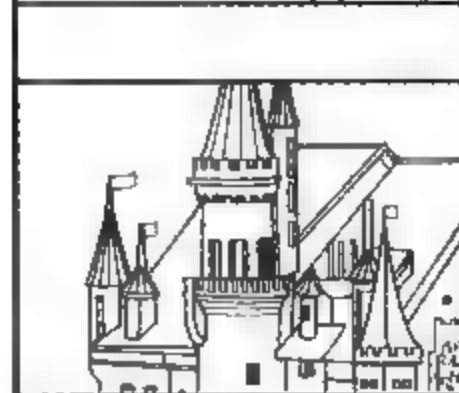
由碎花组成的点绘，或者由菱形组成的网点，也属于点绘网点范畴。

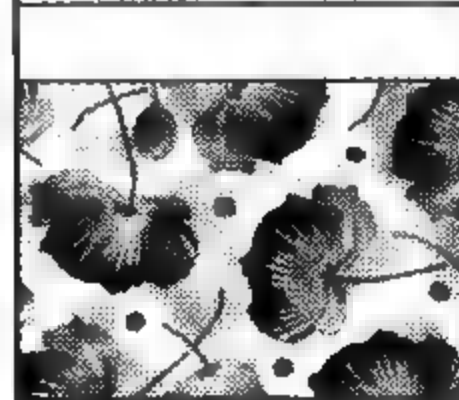
其他类型网点

线的网点

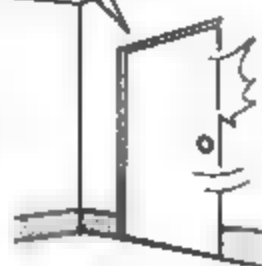
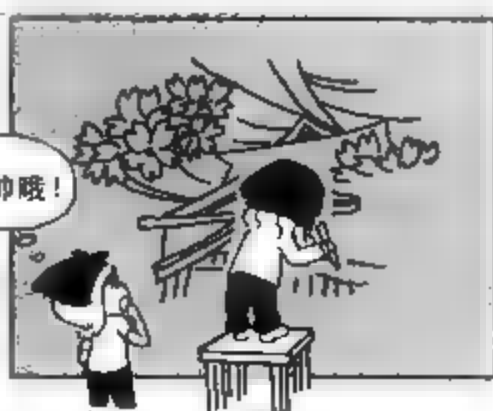
由一条一条线组成的网点，在画面中也得到非常广泛地运用，但这可不是点绘的手法啦。

排线网点

由小短线组成的块面网点多用在塑造气氛上，它们也不是由点组成的网点。

植物网点

鲜花网点都是由线条勾勒组成完美的形状，可以画好以后反复使用。也不是由点组成的网点。

建筑网点

建筑网点都是由线组成的，而不是点绘。建筑绘画需要借助尺子以及绘图笔。

花纹网点

形成花纹网点的种类很多，基本上点、线、面都会用到，最终目的当然是好看啦！

从画线条开始练习使用钢笔

第三节 线的绘制技法

1. 线是画面中最重要的组成部分

线看似简单，其实蕴含了很多韵味和变化。

线元素积累在一起，是画面的主要组成部分。线的绘制方法简单的说就是描线、排线。线绘需要作者有一定的功力，注意到线条的变化和准确性，通过线的趋势形成最终画面效果。

2. 线绘能达到的最终效果

人物的勾线

单纯的勾线作用，是铅笔的后继者。

植物的排线

排线有塑造立体、光影、质感的作用。

建筑的线条

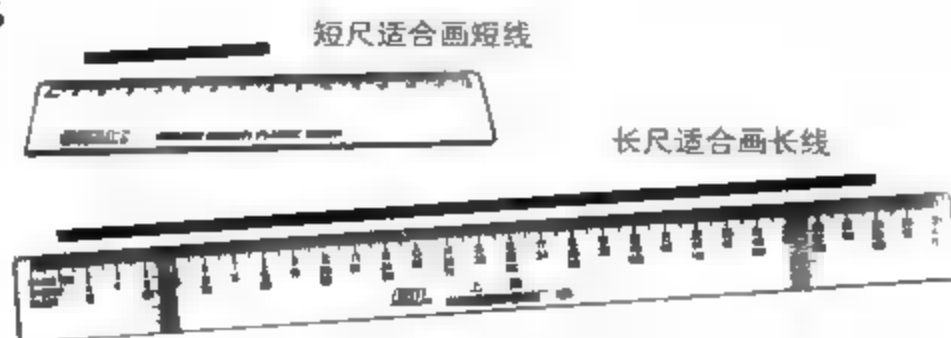
在建筑绘画中常常用到，线能塑造出很多美丽的画面。

线的轨迹

线能起到引导作用，指出画面物体运动的轨迹，这点在后面会专门说明。

1. 直尺绘制无变化的线

长直线需要用直尺辅助才能画得很直，可以根据画面的具体需要选择尺度合适的直尺。

可以多准备几把尺子。

首选绘图笔

绘图笔是绘制直线的首选，绘图笔有很多粗细不同的型号，方便对应画面需要进行选择。

用绘图笔的时候注意下笔不要太用力，否则会损伤笔尖。

一只手按住尺子，另外一只手缓缓地拉动笔尖，有两个法则。

①压笔力气要均匀。

②走笔速度要均匀，才能画出漂亮的线条。

用尺子排线的时候，基本操作方法和画单线是一样的。

需要注意的是线和线之间的距离要一致，避免整体感官参差不齐。

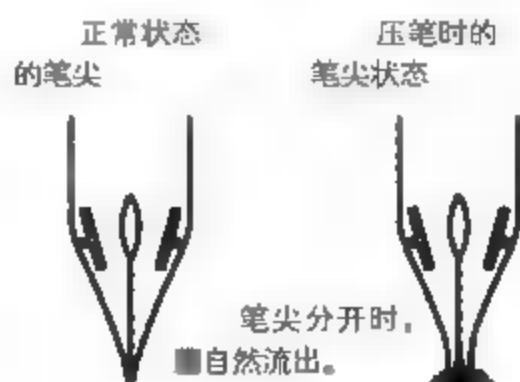
次选蘸水笔

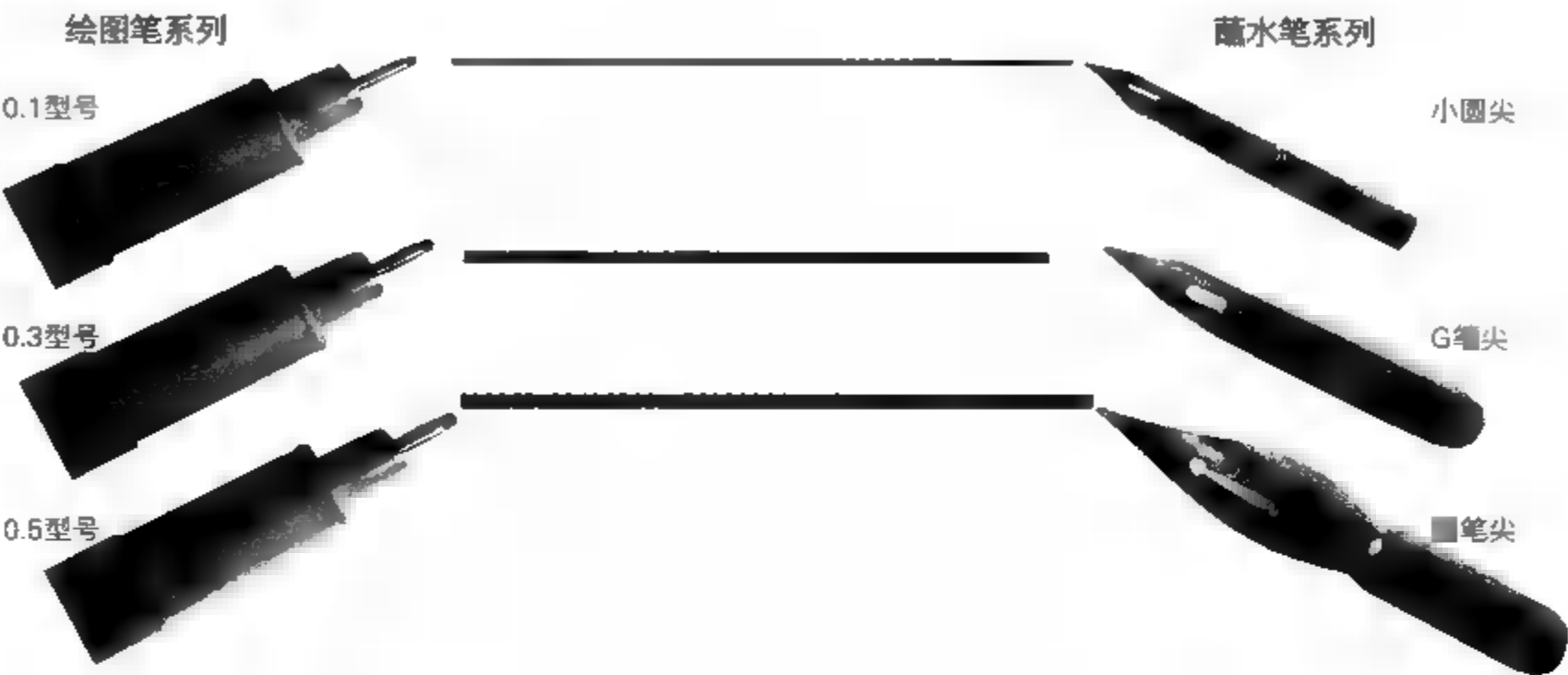
如果用蘸水笔画线的时候过于紧张，下笔时就会断断续续，不流畅，还会引起墨水在纸面上的堆积渗出。但蘸水笔的好处是可以控制线条粗细。

所以，如果决定选择蘸水笔配合尺子画直线，还需要多加练习哦！

要确保笔尖90度垂直地对应纸面，这样下墨的时候才能流畅自然，也方便控制粗细和用笔的力度。

如果用笔的时候笔尖向一边倾斜，就会产生受力不均的情况。

笔尖的一边过度磨损，而另外一边完全没有着力，笔尖的左右边也不会被均匀压开，达到下墨流畅的目的。

不同笔尖绘制的不同效果

用不同型号的笔绘画的关键就是要均匀受力，既不能太轻，也不能太重让笔尖压弯，要试着培养自己用笔时候的手感，这样才能得心应手地描线。

同一笔尖的蘸水笔画出的不同线条

如果选用蘸水笔，即使同一笔尖，用力不同，画出的线条也不同。

需要注意的是如果用力过度笔尖会受损。

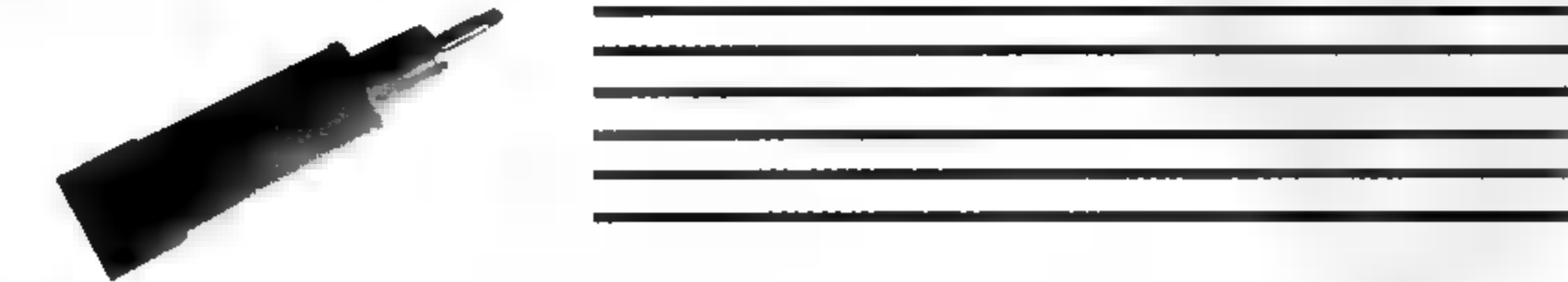
不用力时候画的细线

用力适中时画的线

非常用力画的粗线

同一型号的绘图笔线条粗细一致

绘图笔的特性就是线条粗细具有可选项，每种型号画出的线条粗细都一致，例如选用的是10mm的绘图笔，那么画的线就是10mm，不会受到力量影响。

用同一种型号的笔，描出的线条非常均匀。

画完别忘记擦拭尺子

如果是用墨水笔结合尺子画线的情况，需要不停地擦拭尺子上的墨，否则会不小心弄脏画面，导致工作前功尽弃。

如果是使用绘图笔，情况就会好很多，尺子面不会太脏，但是也要注意隔一段时间擦拭一次。

此外尺子是塑料制品，千万不要和橡皮混淆放置在一起，时间一长会发生氧化作用导致尺子老化变形。

来回擦拭能保证尺子的清洁，也能保护画面的清洁。

无变化直线条的画面使用

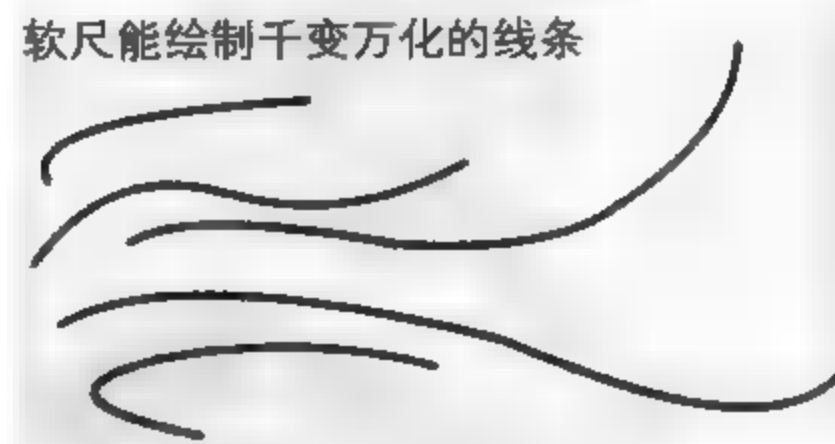
用尺子画线主要运用范围还是建筑，而且偏重现代建筑。长直线、短直线，在现代建筑中得到全面发挥。古代建筑因为要体现陈旧感，则多选用手绘的直线条。

2. 曲线尺绘制无变化的线

在熟练掌握用直尺画线以后，可以试着用云尺或软尺画一下曲线。使云尺和软尺能画曲线，所以云尺和软尺都叫曲线尺。

曲线尺和直线尺的用法基本相同。不同之处在于，曲线的多用于表现富有速度动感的画面。直线虽然也能表现速度动感，但一般常用于建筑画。

因为曲线尺会不停地转动变化，所以需要笔尖随着尺子转动旋转，初学者会觉得很不习惯。多练习几次，就会感觉好很多。

使用的笔也和画直线的要求相同，绘图笔为首选，蘸水笔为次选。

1. 直尺绘制有变化的线

三种基本类型

①起始均匀结尾细的线——简称速度线。

②起始细结尾均匀的线——简称压笔收尾线。

③两头细中间粗的线——简称中粗线。

适合的工具

基于刚才讲述的笔的性质，在绘制有变化的线条的时候，蘸水笔是首选。

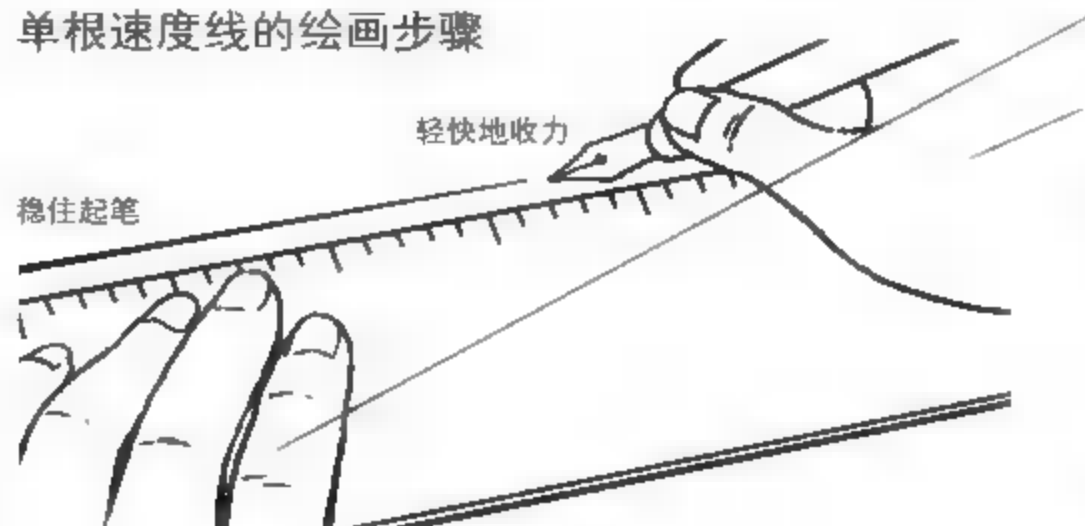
没有变化的绘图笔不是最佳推荐选择。

有变化的线条是速度线的雏形

速度线顾名思义就是能给人强烈速度感觉的线，是漫画中的独特表现形式。插图中是没有速度线这种表现形式的，只有漫画为了表现剧情，特别是与速度相关的剧情，例如打斗、飞车、运动中的物体等。有没有速度线是漫画区别于其他画面表现形式的一个重要特征。

2. 直尺绘制速度线

首先要找到一把顺手的尺子和一支流畅的蘸水笔，注意墨汁的浓度要合适，千万不能出现绘画中卡壳、不下墨的情况。手要稳住，慢慢地运笔。

单根速度线的绘画步骤

①一只手紧紧地按住尺子，另一只手落笔用墨。开始的时候均匀受力，缓慢地移动。当快要到达终点的时候，缓慢地减少力气，线条逐渐变轻，直到线条消失。

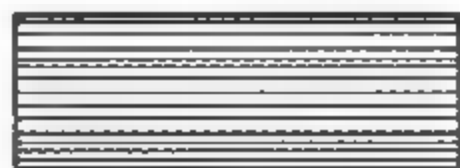
②可以根据画面的需要决定线的长短。

③这种有变化的线条也叫做速度线，是非常重要的漫画处理手段。

速度线的种类

前面说过的用平行尺绘画的无变化直线虽然平时常用在建筑物中，但是稍微变化一下给它们一个逐渐消失的小尾巴，就能起到速度线的效果。

单根、有变化的线条也是直线，也可以叫做速度线。

单根、无变化的线条，只能叫做直线。

单根、无变化的线条组合在一起成为无变化的平行线组的时候，也有速度线效果。

无变化的平行直线组通常会被压在主体画面的最下面，起到陪衬作用。否则会显得画面太花哨，反而影响阅读效果。

速度线的使用法则

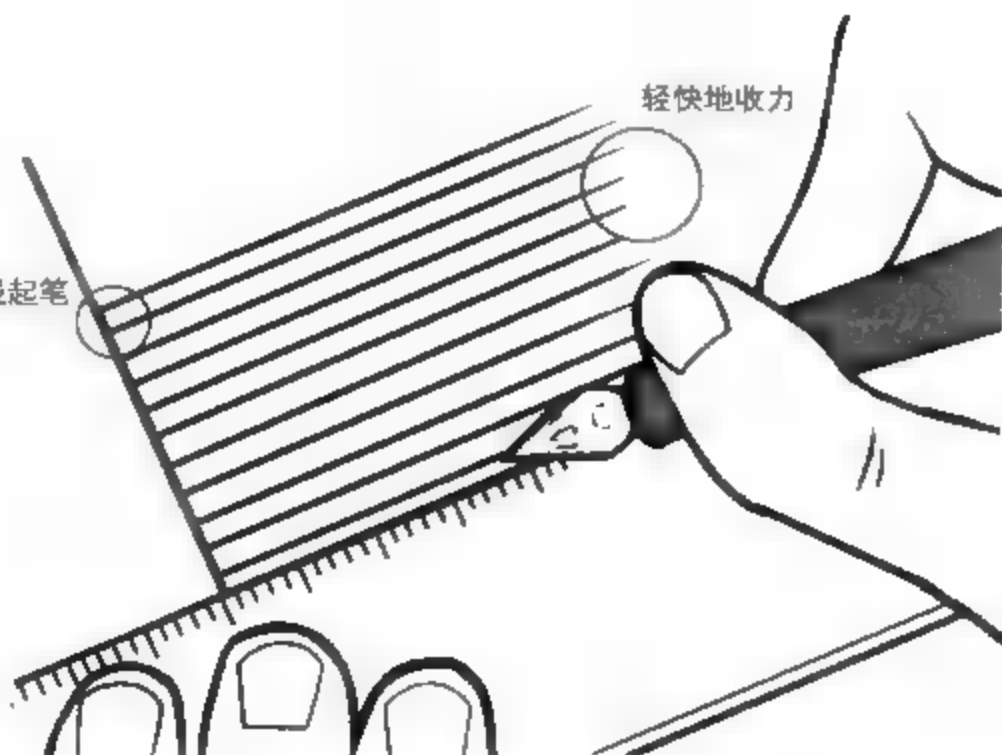
如果速度线完全穿越过物体，会让人感觉很奇怪。

速度线作为背景，整体上作为灰调子出现的时候，主体物必须是白或者黑色。

如果主体是纯黑色或者纯白色，就会与背景灰速度线完全不相容，达到主题明确的效果。

3. 直尺绘制速度线组

绘制多根组线的绘画步骤

先用蓝色铅笔画一条垂直的辅助线，作为每根钢笔横线的起点。每根横线不能超出、也不能达不到此辅助垂直线。

根据画单线的方法开始画线，平移尺子，注意线与线之间的距离要一致。如此反复，最终得到速度线群组。

掌握速度线的距离和长短

假设一下，如果排列的速度线都是一样的长短、一样的间距，这样会不会觉得非常死板？当然也会有特殊情况需要这种排列情况。

正常情况下，如果有松有密地处理线与线之间的距离，有长有短地控制线的长短，会让速度线显得自然协调、充满动感。

线条的密度对画面的影响

线条稀疏的时候

一个非常静态的头像，在配合上速度线以后，马上就会富有动感。

线条稍密的时候

增加速度线的数量，会显得比较紧急。速度线与主要物体配合时，可以留有余地。

线条密度大并且没有速度收尾

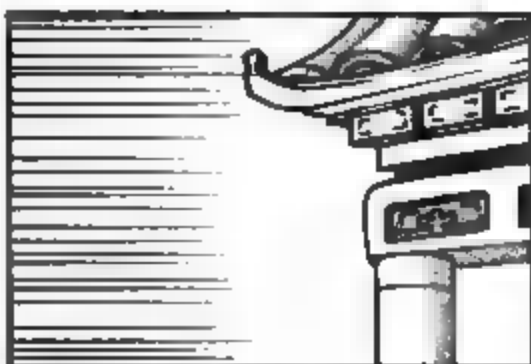
线条的数量与紧张程度有直接关系，线越多速度越快，线越少则速度会比较缓慢。

速度线的运用实例

速度线的运用范围很广泛，特别是在故事漫画中随处可见。一般情况下，速度线都是水平横向绘制的，这种速度线的运用是最为规范、最广泛的。

可以搭配静态的人物头部

也可以搭配运动的人物身体动作

可以搭配运动时候的物体或背景物

不同方向的速度线实例

上升

下坠

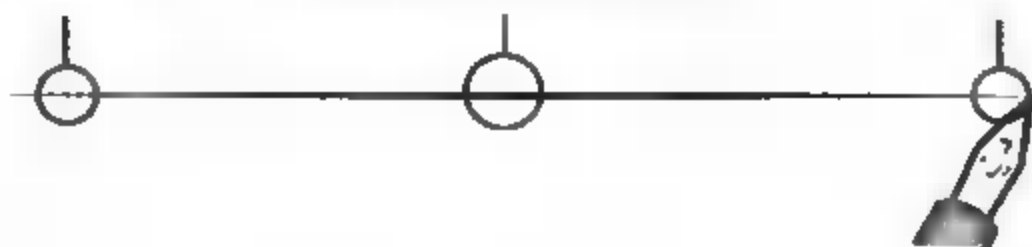
冲刺

稍微改变一下速度线的方向，就会产生不一样的画面效果。速度线的方向性引导了我们的视觉。

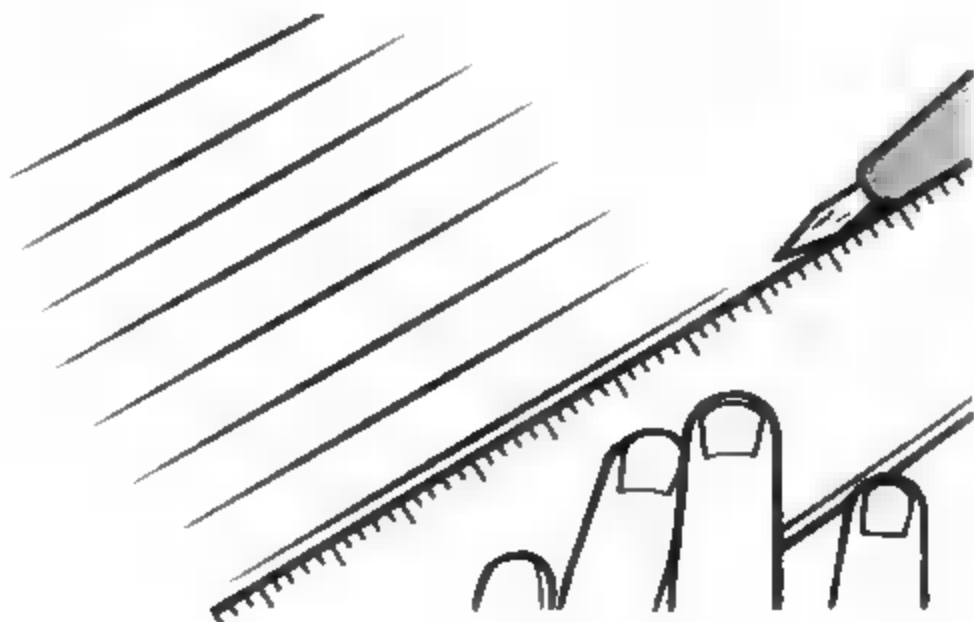
请大家注意一个小细节：速度线在遇到主体形象的时候就自动避让了，形成了一个白色的留白区域。有的时候这种留白不是很明显，但也能起到突出主题人物的画面效果。

上升、下坠、冲刺，这些方位感极强的画面，如果仅仅有主题人物而没有背景速度线的辅助，会使画面表述不清晰。

4. 直尺绘制中粗线

单根速度线的绘画步骤

绘制中粗线需要多加练习加力、收力的基本用笔技巧。

起笔的时候要很轻，然后逐渐慢慢用力压笔，保持平稳一段时间以后，又逐渐收力提笔，就形成两头尖中间粗的中粗线了。

中粗线的排列线组

线组的绘制方法和速度线基本上是一样的，同样需要注意线的粗细、线的间隔排列等问题。

中粗线的用法和速度线基本相同。不同的是，中粗线没有速度线那么强烈的引导作用，而是起到了主要物体抖动的速度引导作用。

中粗线的运用实例

这幅图画的是地震的时候，人上下抖动时候的状态，使用了中粗线作为速度线，因为两头都细，所以会有很明显的抖动感。

这幅图是把中粗线作为地表的灰度画在主体人物的后面。中粗线有一个好处，就是在远处有消失点的时候或者近处没必要过分刻画的时候可以作为速度线使用，中粗线突出的是一个远处逐渐消失的感觉。

5. 直尺绘制集中线

集中线是所有的线都集中在一个消失点上的一组线，是速度线的一种，是故事漫画中的技巧。常用在气氛紧张、情感激烈的画面中。

错误的例子

如果不用铅笔勾勒绘制范围，而直接用墨笔画画，就会画出毛毛糙糙的一团乱线。

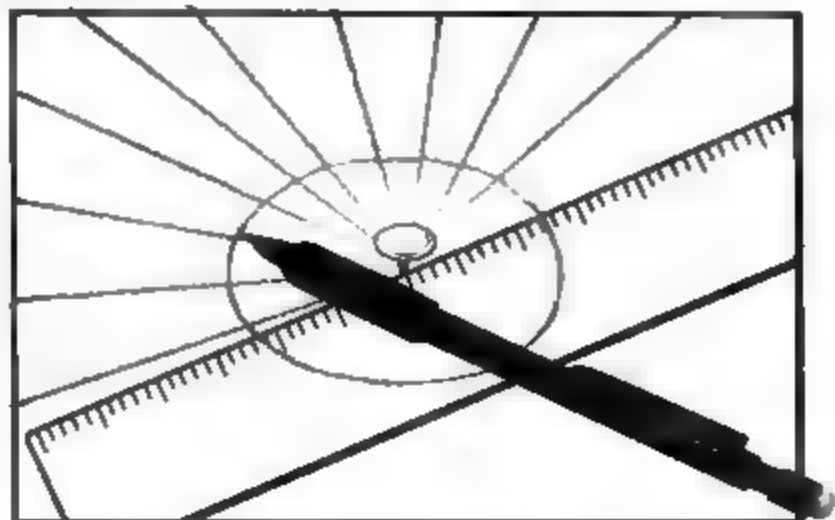
集中线的绘画步骤

第一步铅笔定中心点和圆圈

①用铅笔确定绘画的范围：画面框线、铅笔圆、中心点，缺一不可。

②每根线从画面框线的位置起笔，朝着中心点的方向绘制，到圆圈位置结束。

如果开始的时候没有做好制定范围的工作，直接绘制集中线，就会出现如右上角的情况，线条没有得到控制、画面比较混乱。

第二步铅笔定线间距

①用尺子和铅笔比着中心点的位置绘制宽度基本相同的、稀疏的辅助线，这样做的目的是为了后面用钢笔绘制集中线时划分线条的疏密关系。

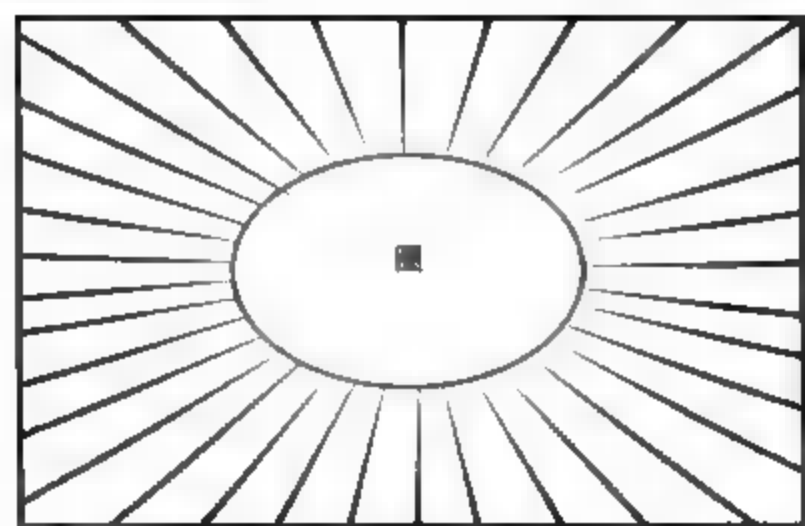
②另外，如果对找中心点不是很自信可以在中心点钉一个图钉。这样，尺子就能靠在图钉上面旋转，绘制线条啦！

第三步钢笔绘制速度线

①线从外边框起笔向中心点绘制。起笔时用力压笔，然后逐渐收力直到线条消失。

②通常都是逆时针绘画，但也可以按照个人习惯旋转尺子的方向。必要的时候可以扭动纸张。

③不要用尺子压到才画好的线条，避免把没干的墨汁蹭得到处都是。

第四步最终效果

①不小心涂出外框的线、还有画错的线都可以用白色颜料遮盖住。

②白色颜料尽量少用，否则会影响画面效果。

③每一根线的工整性都可能会影响到后面集中线的整体工整性，所以要格外小心。

6. 直尺绘制复杂集中线

可以通过线与线的间隔疏密控制集中线的情绪。间隔越密气氛就越加紧张，间隔越松气氛就越舒缓。

集中线也不一定非要长短一致，也可以错落参差，这样才会产生美感。

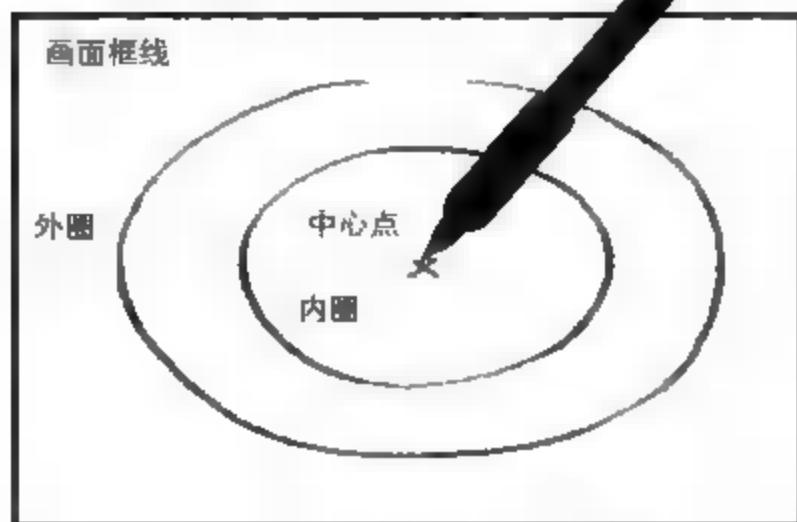
小贴士

①在墨没完全干之前，千万别用手触碰墨汁。

②注意线与线之间的宽度，要画的自然。

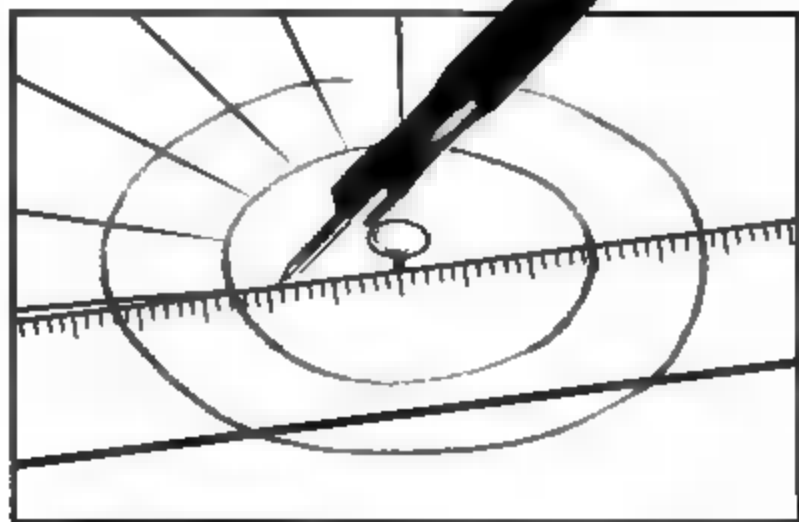
③注意在执笔的手下面垫一张吸水纸，免得手汗弄脏画面。

富有变化的速度线，都选用有弹性的压笔的蘸水笔，效果会比较好。

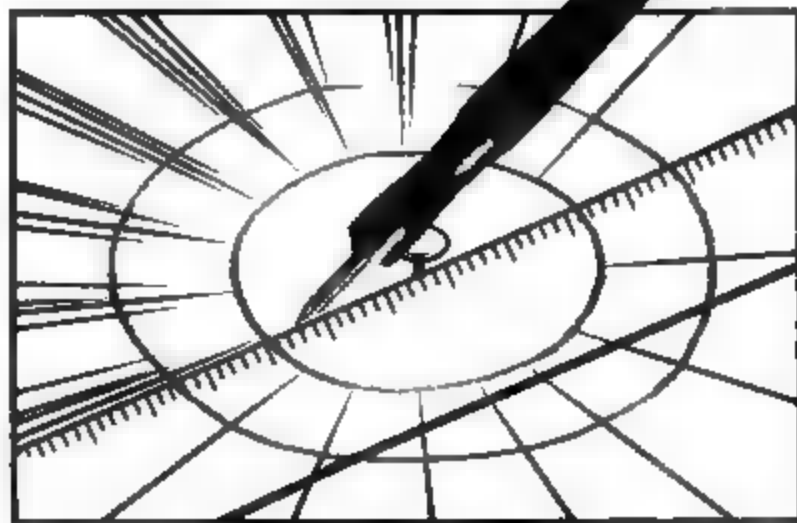
第一步铅笔定中心和辅助线

①画辅助线，画间隔线的步骤，和前面介绍简单集中线的步骤基本相同。

②只是多画一个圈，让画面有内、外圈之分。

③中间再画一个定中心的标记小叉叉。

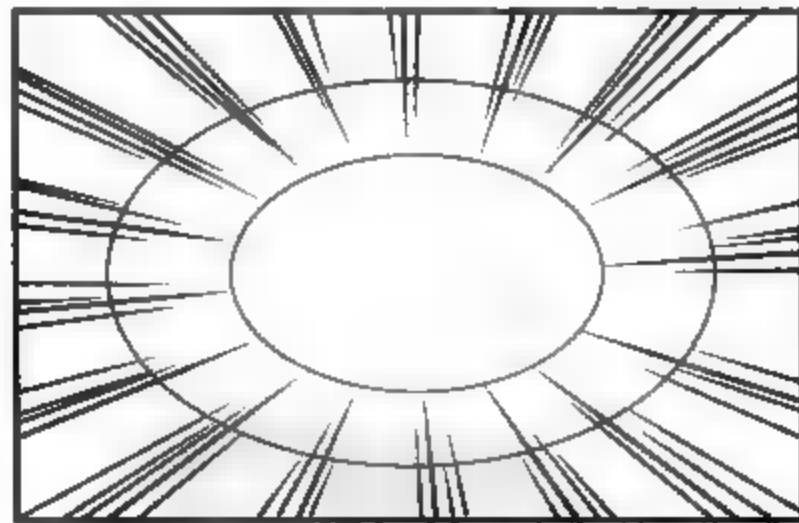
第二步在辅助线上绘制速度线

①用铅笔绘制宽度基本相同的辅助线。

②用钢笔在铅笔辅助线的基础上绘制单根的速度线。从外边框起笔向中心点方向走笔，然后逐渐收力消失。

第三步绘制速度线的群组

①在单根速度线的基础上画速度线群组。

②一簇一簇的速度线，每组都有长、短之分。

③每簇速度线之间的距离要相等，要在视觉上产生明确的群组区分。

第四步最终效果

①开始的时候用铅笔限制了内圈和外圈的分别，所以线条也有短线和长线的区别，由此形成参差不齐的感觉。

②长线搭在内圈的辅助线上，短线搭在外圈的辅助线上。不能超过这个区域，否则会显得凌乱。

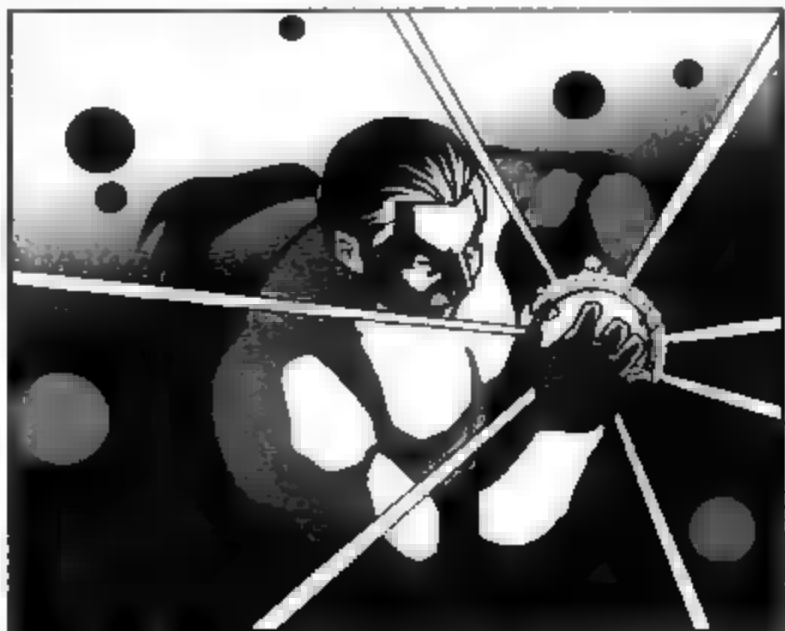
集中线的运用实例

完全覆盖在天空的集中线

[illegible]的集中线在天空中出现，是作为背景存在的，有了它就没必要再画天空中的背景了。天空的集中线辅助人物做冲刺运动。

完全覆盖地表的集中线

密集的集中线出现在地表，[illegible]显示速度感，同时又代表地面的灰度质感，因此兼有速度和灰色质感这两种职能。

简单明确的集中线

集中线可以反过来使用，例如从中间的[illegible]点爆发，突出主体。仅仅使用两三根线条就可以了。

这种集中线可以是纯白色，用下面暗部的黑色反衬一下就体现出来了。作用是为了表现强烈的光线或者爆炸前夕。

两层集中线

大家仔细观察就会发现，这个画面中运用了两层集中线，里面那层线比较细密，比较短，为了表现飞机俯冲这一气氛，

而外面有一层比较长，间隔比较宽的集中线，目的是为了直接引导我们的视线到远处的天空和小鸟身上。

7. 直尺绘制花式集中线

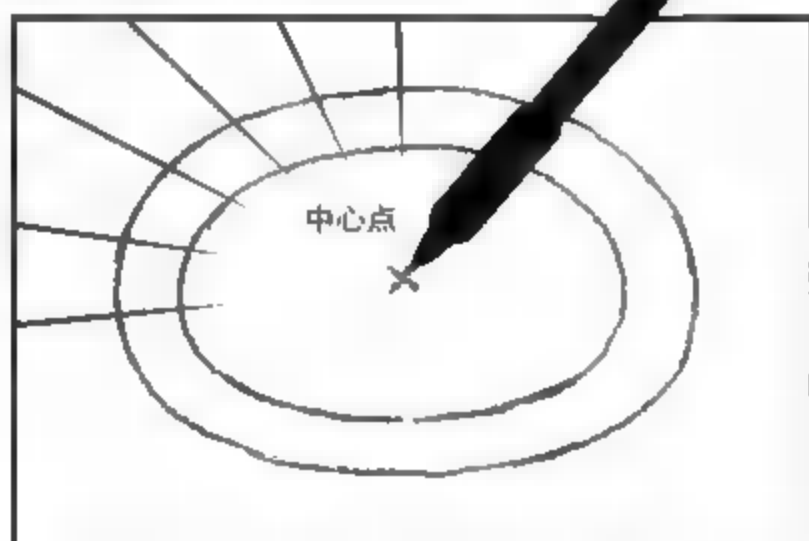
花式集中线是在集中线的基础上涂墨色的黑色线组。目的是突出严肃的气氛，渲染画面效果，一般用在剧情紧张的画面当中。

在绘制花式集中线时，需要用到铅笔、G笔尖蘸水笔、毛笔或者粗壮的绘图笔，相互搭配使用。

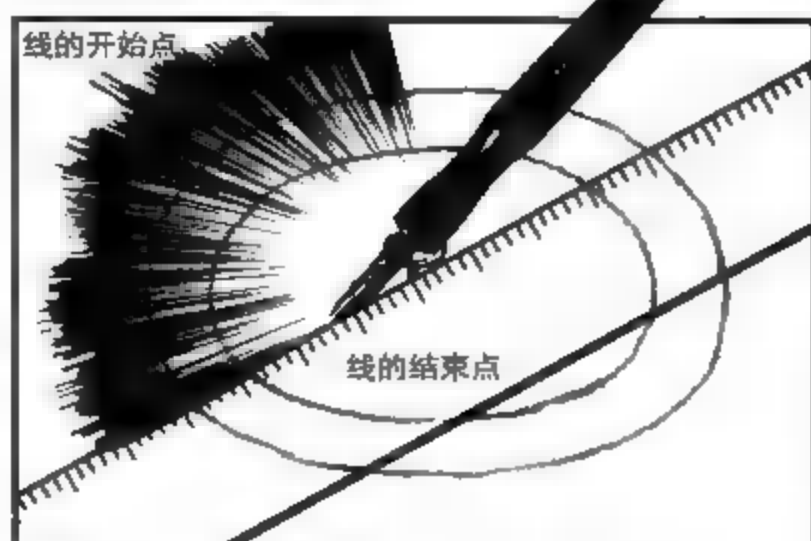
错误的例子

如果线控制得不好，就会出现不合缝的情况，为下一步涂黑工作造成困难。

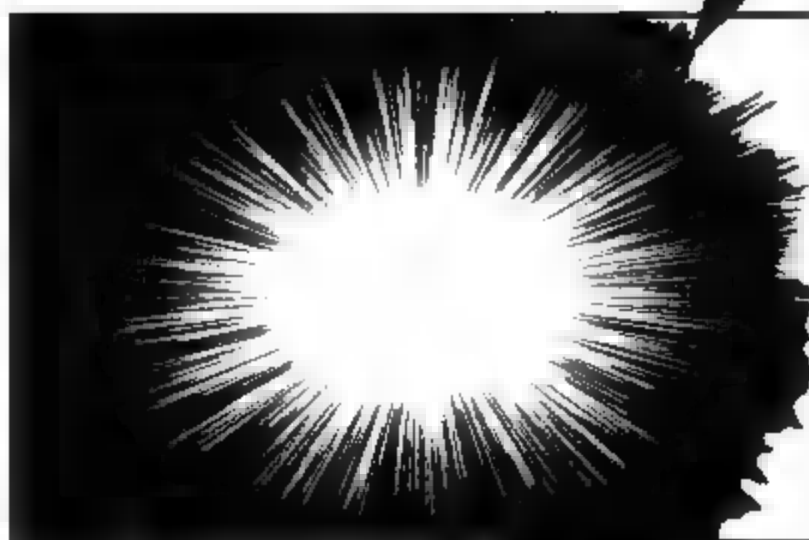
花式集中线的绘画步骤

第一步铅笔定中心和辅助线

①基本步骤与前面介绍过的简单集中线、复杂集中线是一样的，辅助线都要画全。

②下面的步骤就是用钢笔排线了。这里选择G笔尖，而不要用过细的小圆尖。

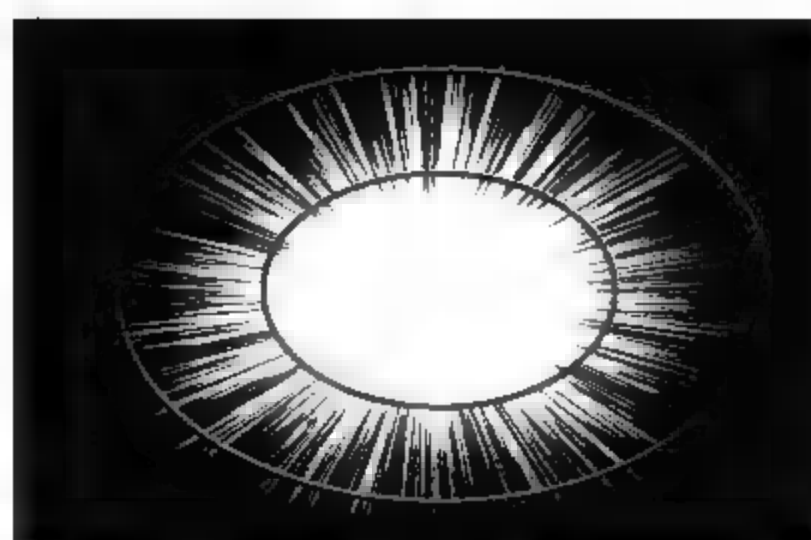
第二步钢笔绘制集中线

①选择G笔尖的原因是看重了G笔尖富有弹性且能压笔收笔自如的特点。

②线条之间既不能离得太开，也不能挨得太紧，起笔要非常用力地压笔，然后缓缓收起，起点部分都能围成一个密闭的圆圈。

第三步毛笔或者粗笔涂黑

①用毛笔或者粗绘图笔在集中线的外围涂黑，要注意整体协调，千万别涂出边缘。

②如果想长期保存稿件，推荐使用防水墨汁。

③记得毛笔用完要清洗。

第四步最终效果

①通过G笔尖和粗毛笔的结合使用，完成了最终效果。

②花式集中线，非常具有震撼力。

花式集中线的运用实例

一般的花式集中线中心是白色的。

花式集中线常常被当作对话框使用，白底黑字非常醒目，常常被用在内心挣扎的表白当中，表示内心非常担忧，产生恐怖、警觉的意识。

也有反转黑白的黑色花式集中线。

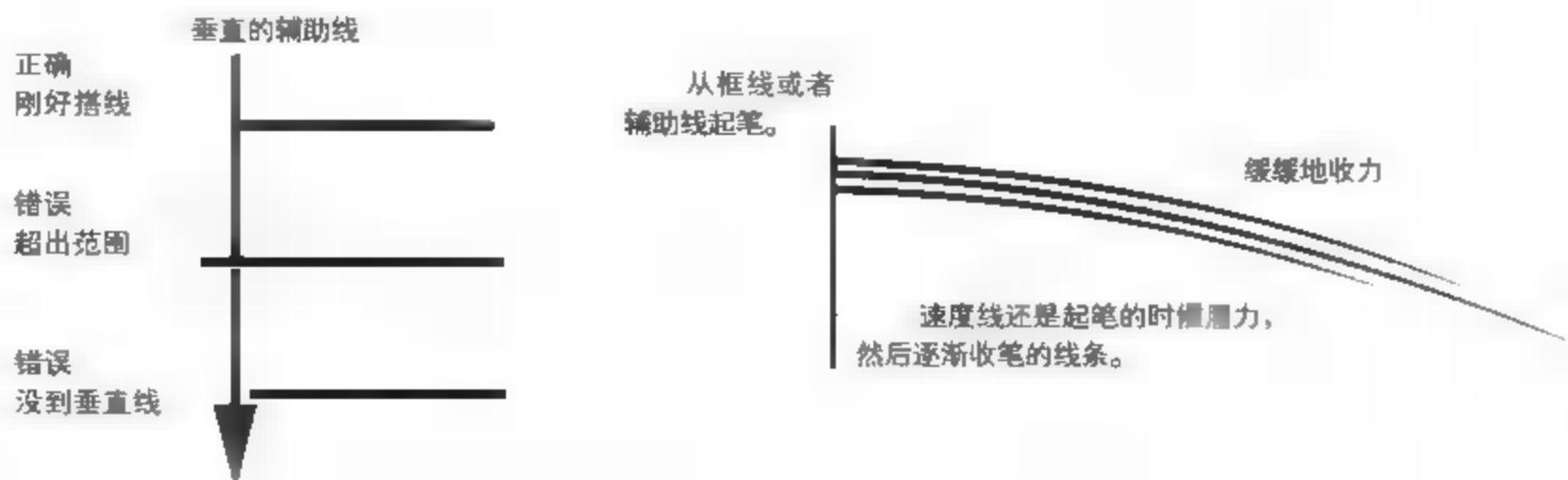
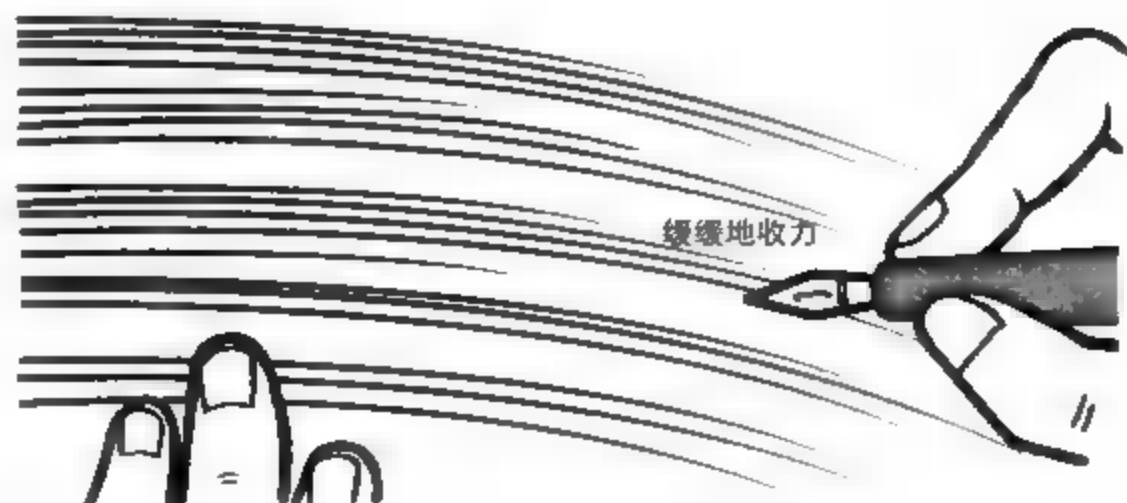
黑色底子放白色字的情况下，恐怖的气氛会增加，表示遇到了已经发生的、不可逆转的恐怖事件，人已经吓傻了。

花式集中线常常出现在运动的物体上

用在人物画面的时候，集中线也可以出现在人物的嘴巴里或者身体上，或者在一些深色的部位上，例如表示咆哮、怒吼等。

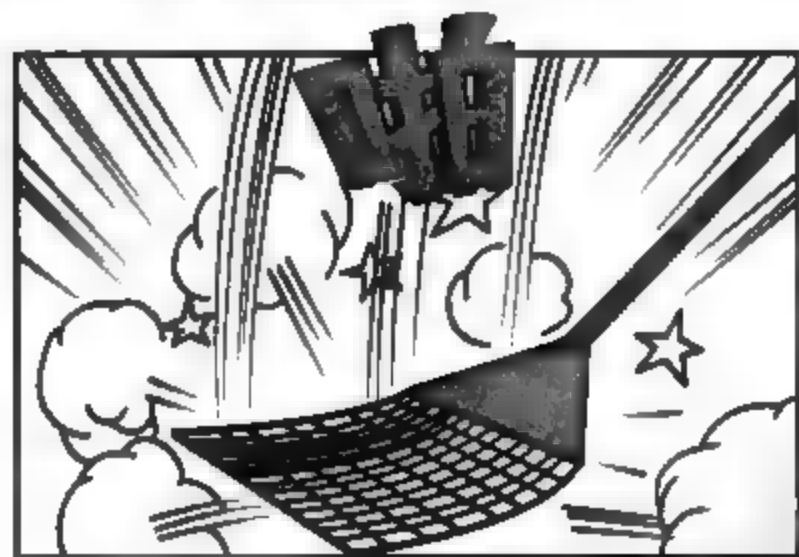
设想一下，如果嘴巴部分没有刻画，就会显得非常平静。大家也觉得很奇怪吧！

软尺绘制弧度速度线

与直尺绘制的速度线相比，有弧度的速度线更能表现物体运动的曲线美和轨迹，但把握曲线弧度是非常有讲究的，需要反复的练习。

弧度速度线群组

重复绘制单根线的动作就会得到有弧度的速度线群组。

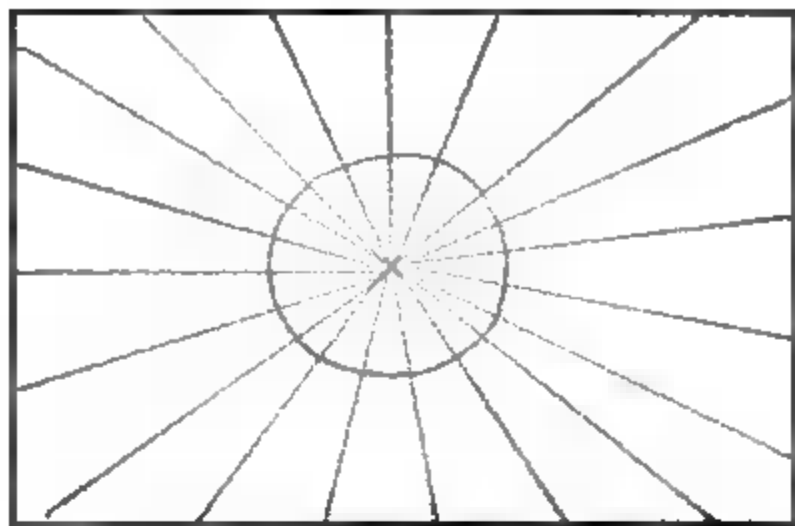
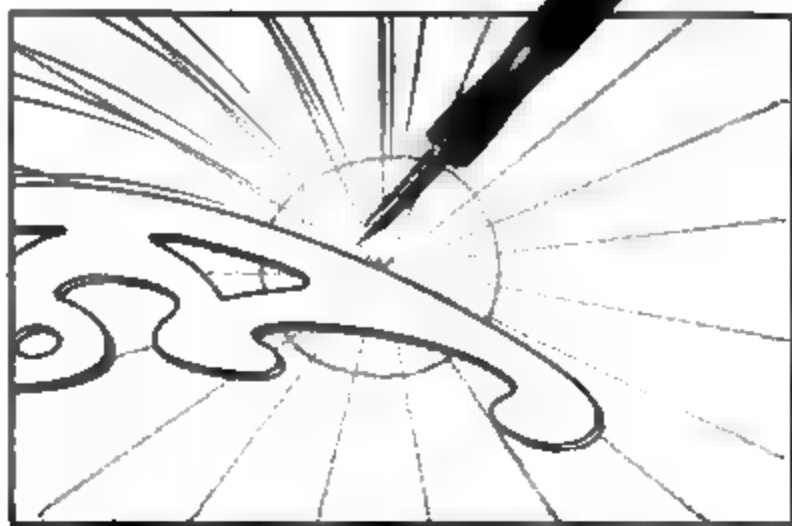
弧度的速度线群组可以被运用在故事画面中，用来表现物体运动的轨迹或者流线形抛物线。

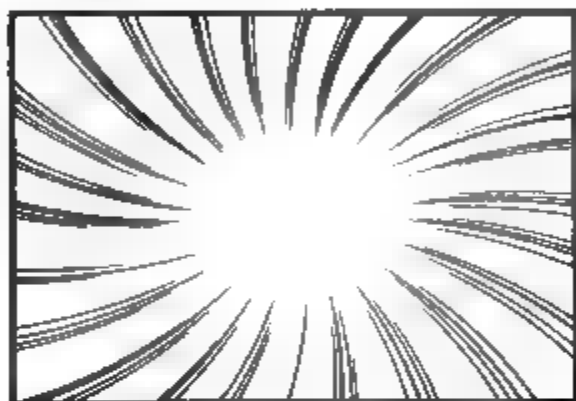
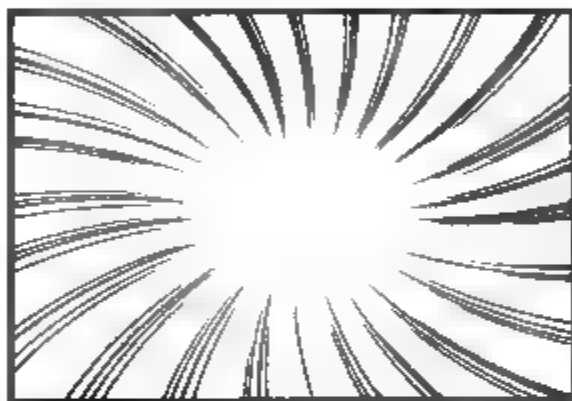
画单根的弧度速度线都有难度，画群组速度线就更有挑战性了，需要多练习！

弧度速度线的运用实例

苍蝇拍拍动的轨迹，就是用弧度速度线的方法绘制的。弧度速度线最主要的功能之一就是物体运动的轨迹。

周围的集中直线，目的是为了吸引读者目光集中在拍下去的一瞬间。

云尺速度线与人物搭配。这个弧度速度线的起始点是边框，末尾消失的小尾巴引导出主体物，指明引导物的走向，生动地刻画出摔了一跤的状态。

软尺绘制弧形集中线

最开始的步骤和绘制直尺集中线的方法是一样的，都是先用铅笔打草稿，定出线宽的位置，方便后面用钢笔描线的时候使用。

在刚才绘制的铅笔草图间距的基础上，用云尺或者曲线尺作辅助绘制出曲线集中线，线收口的时候要逐渐收力。

顺时针旋转的感觉

逆时针旋转的感觉

如果绘制的曲线角度方向不一样，例如顺时针或者逆时针，那么画出来曲线集中线的扭转情况也完全不一样。

想要它们往哪个方向转动，取决于对画面的方向要求。

云尺速度线的运用实例

和人全身配合

画面的中心点不一定非要放在框线的正中间，可以根据画面的需要来确定中心点的位置，主要目的是为了引导和突出紧张感。

同样是转身，选择的人物取景框不一样，达到的画面效果就不一样。本图是针对全身取景，右图是头部取景。

和人头部配合

曲线的运动轨迹会给读者画面的带入感。

你会不由自主地被曲线的方向引导，从人物的眼睛出发，往转头的方向看去。

软尺绘制不同样式的曲线

只要我们愿意就能画出千变万化、不同形状的曲线线条，这些曲线都是为了画面服务的。它们会被运用在各种各样的具体的物体运动情节当中。

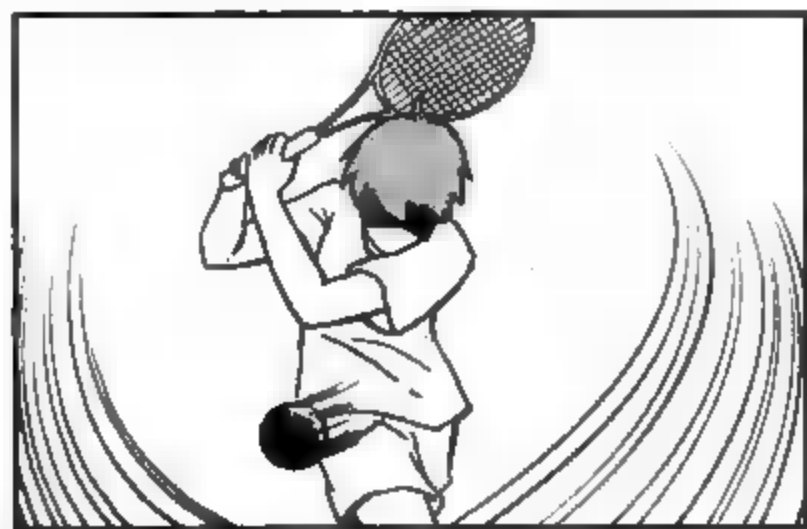
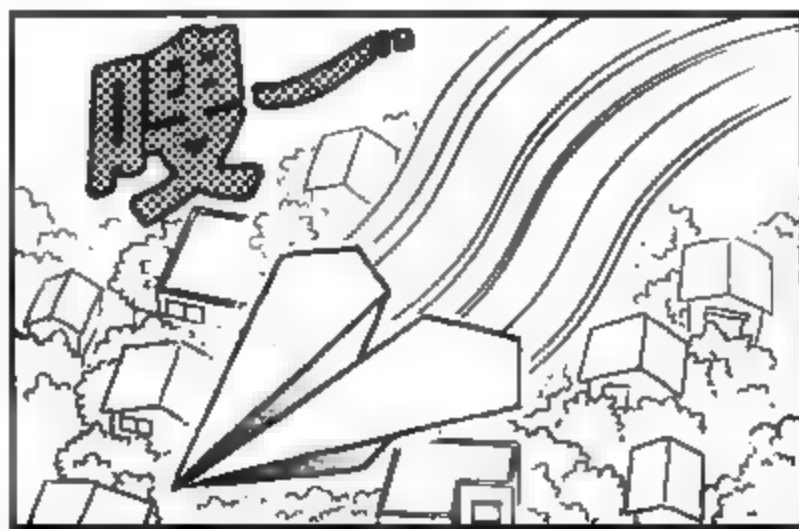
绘制中粗线[illegible]加练习加力。收力的基本用笔技巧，这样才能画出两头细中间粗的优美曲线线条。

起笔的时候要很轻，然后逐渐[illegible]用力压笔，保持平稳一段时间以后，又逐渐收力提笔，线就形成两头尖中间粗的中粗线了。

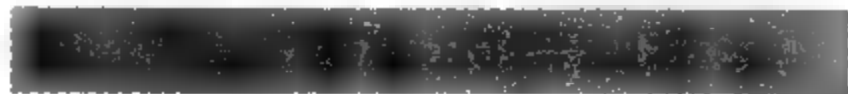
用曲线尺也好，用云尺也好，都需要注意随时擦拭尺子，否则会弄脏画面。

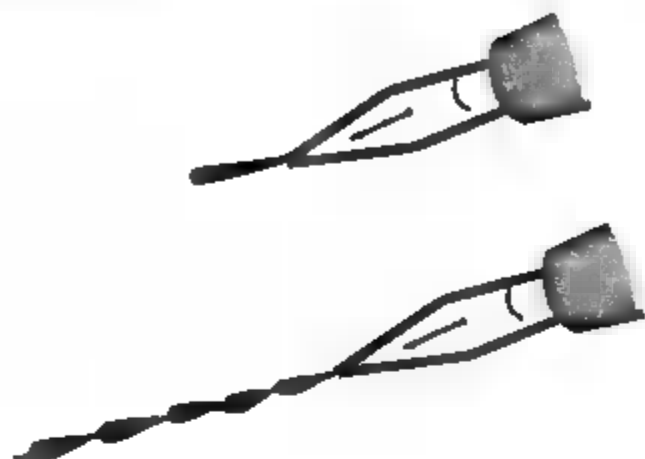
如[illegible]不是很习惯用G笔尖，也可以用比较简单的绘[illegible]笔代替，但是相比之下就没有那么明显的粗细变化和速度效果了。

花式集中线的运用实例

[illegible]形曲线

有轴心的旋转曲线，[illegible]常都是根据物体运动的轨迹来确定的。例如挥动拍子的轨迹、跳动的轨迹。

S形的曲线

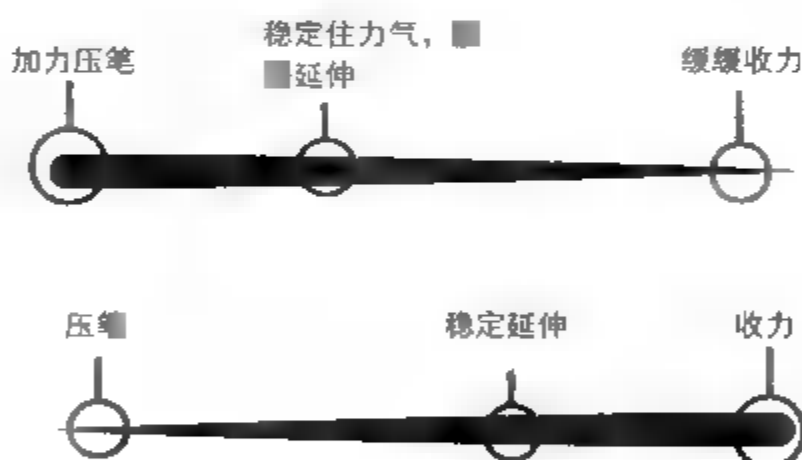
软尺不一定非要是集中线或者速度线，也可以是不太规则的曲线，例如S形状的曲线表示飞行的路线。

当然了，不太规则的曲线在曲线尺中是找不到的，所以可以用软尺扭一个形状会比较适合。

1. 手绘线的运笔

压笔与收笔

运笔是与自己的■水笔对话的■■过程。找一张废纸，然后在上■用■水笔任意地“奔跑”，画出想画的线条，感受笔尖用力张开的感觉，看看能张开到多大。试着压笔，压到笔尖不能承受压力为止。试着收笔，看看笔尖到底能够画出多细的线条。试着一口气连续地■很长的线，看看能坚持画多长的线，试■快速变化用笔走线的形状，■看能在多快的速度中变化线条的粗细。

这一切都是为了在漫画实战的时候有一双灵巧的手和一支流畅的蘸水笔。

渐细线与渐粗线

因为不■■借助尺子，所以会更加操作自由。试着变化一下方向■■，增加手感的控制力。

■水笔手绘的小贴士

■水笔与铅笔在本质上有所不■。

铅笔可以试探性下笔，■水笔则是落地生根。■水笔■压、能细，有■■变化。

特别注意压笔的时■千万不要太过于用力，否则笔尖会变形，以后就画不了粗线了。所以在压笔的时候要■力而行。

2. 手绘粗细不同的短直线

粗细不同的短横线

这次也要试着微微用力压笔画出线条。略有不同的是，运用的力量要均衡，至始如一的保持住，不能变化太明显，这样会让线条看起来比较均匀。

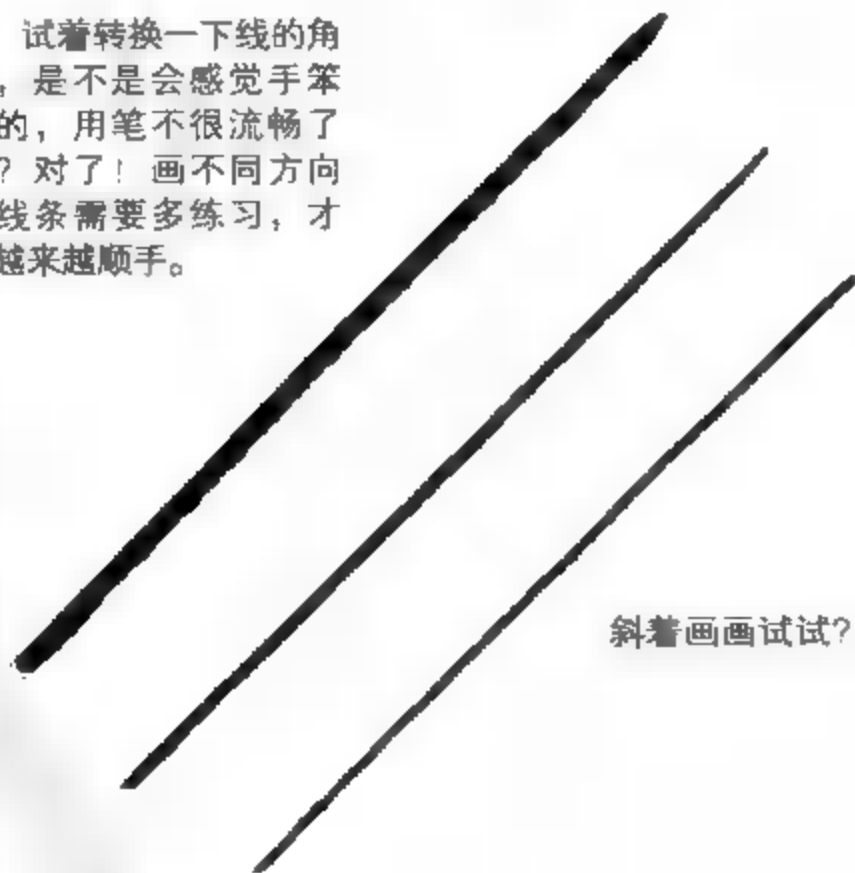
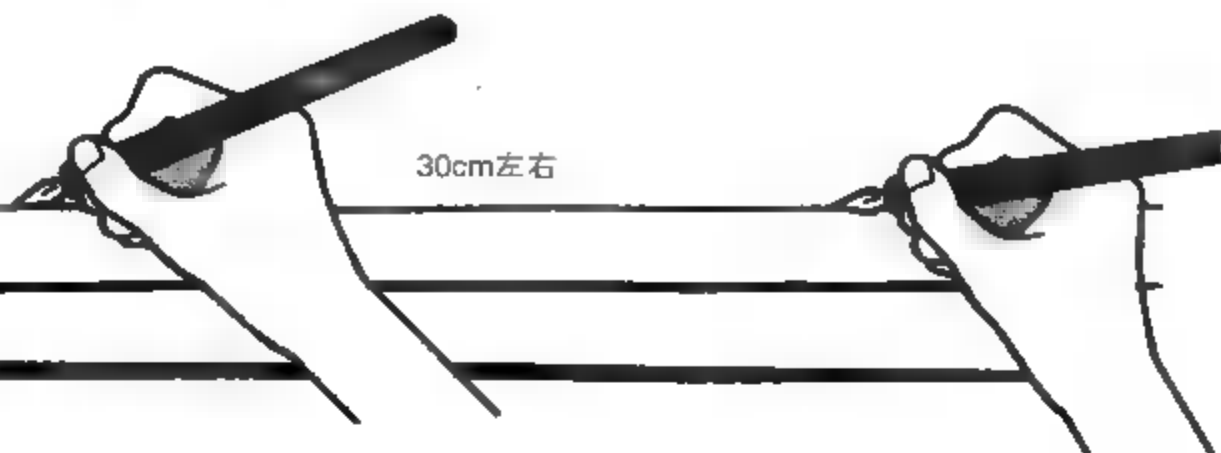
由于用力的不同，就会产生粗细不同的线条。粗的是用力刻画的，中等的是稍微用了力刻画的，最细的则是没有用力刻画的。

不论是哪一种粗细，都需要稳住笔尖、缓缓地拉动它，才能得到最后均匀的效果。

用力画的粗线

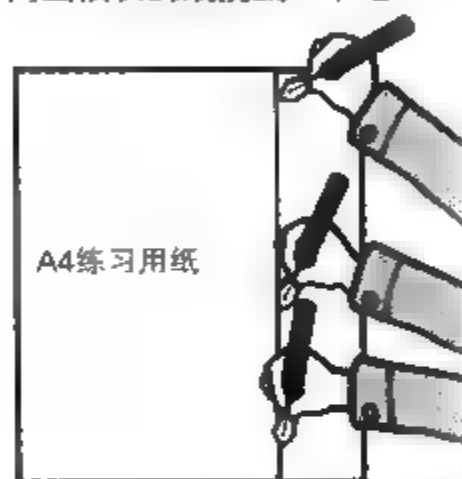
中等力度的线

轻柔的细线

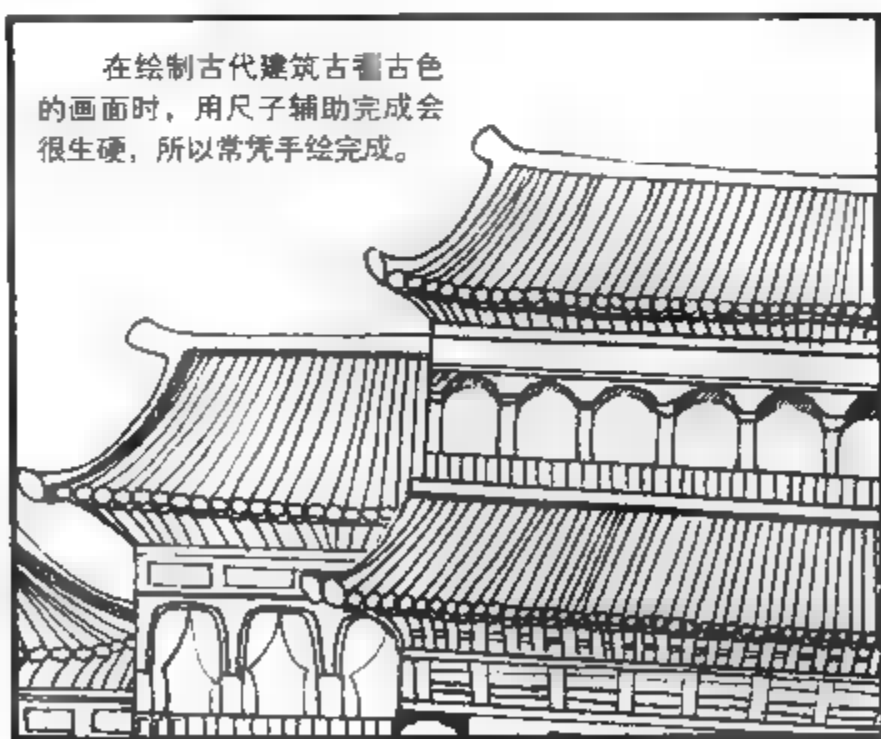
粗细不同的短竖线

3. 手绘粗细不同的长直线

粗细不同的长横线

粗细不同的长竖线

绘制长线的技巧

找一张A4大小的纸张，然后争取从这头画到那头，向画很长的线挑战一下吧！

画长线的正确姿势

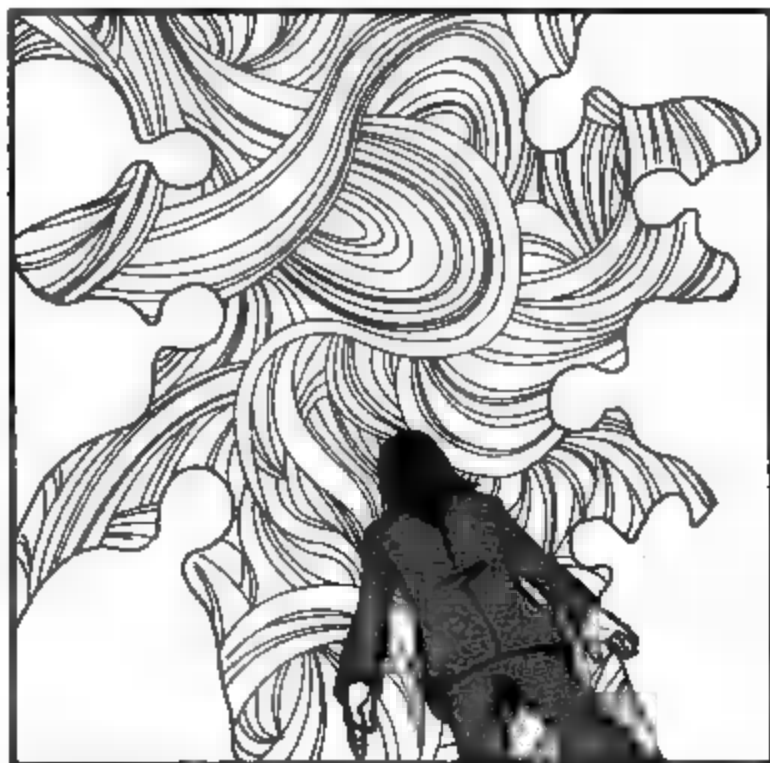
身体采取90度垂直姿势，才能充分地发挥肘部的轴心作用。

手绘长线的运用实例

4. 手绘曲线

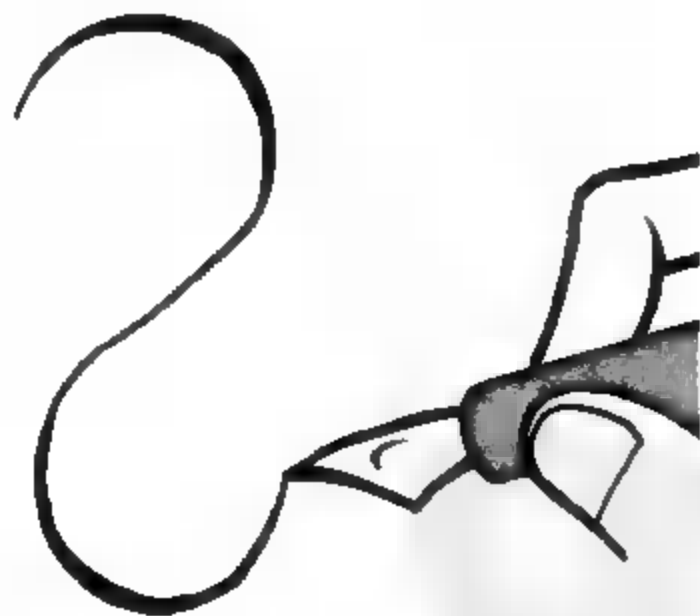
手绘无变化的S形曲线

S线并不是特指“S”形的线，而是指所有有扭转幅度的线都能称为S线。S线是形象地比喻线条的扭转状态。

无变化的S线的主要注意力放在线条的扭转幅度上，不要求线条有粗细变化。

S形曲线的运用实例

集中的S形线，团在一起像是毛线一样，用手绘的方式刻画最为合适。

这种画面用于表现千丝万缕的复杂心情，又或者用于前途未卜的担忧状态。

手绘有变化的S形曲线

掌握压笔、收笔的力度，在绘制每一根曲线的时候都非常重要。要感受线的扭转幅度，根据需要来控制压笔力度。

S形曲线的运用实例

有变化的S形曲线充满美感，常常用于被刻画物体的结构线边缘上，例如云朵。

在每条线收口的时候需要压笔，而弧度的最高点轻轻地扫过勾勒即可。

5. 手绘圆线

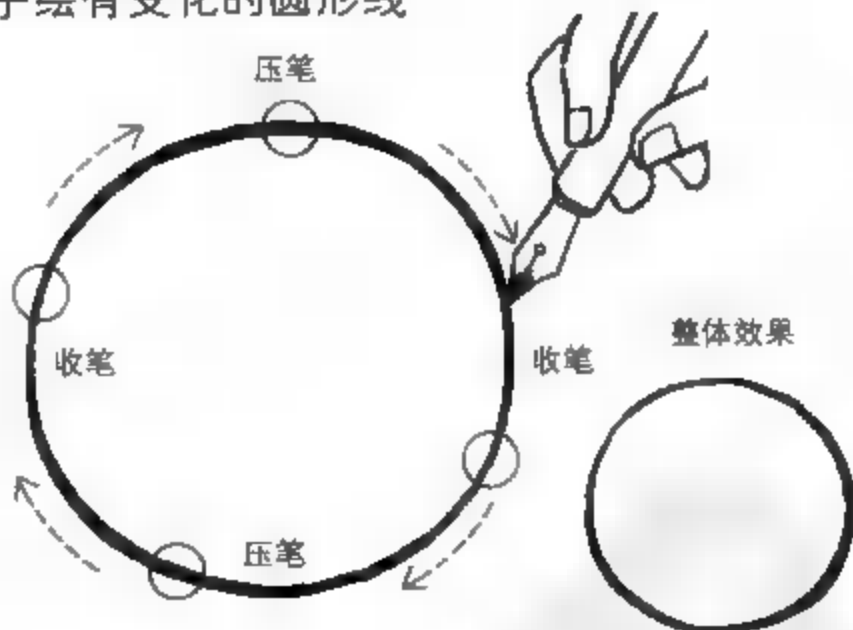
手绘无变化的圆形线

即使没有要求线变化粗细，初学者也很难画出完美的圆。

想一气呵成画出圆，需要一些成熟的技巧和刻苦的练习。至于采取顺时针画圆或采取逆时针画圆，可以根据自己的用笔习惯来决定。

圆线的运用实例

圆线真可谓是无处不在。在描绘漫画的时候，圆形线被广泛地运用在人物身上。

手绘有变化的圆形线

绘制正圆的轨迹，这一基本方针不变。但是在绘制的过程中要注意用笔的力度，在适当的时候压笔、适当的时候收笔。

笔尖左右两边要保持平稳，左右两边的笔尖要同时接触纸面，保证下墨顺利。

绘制的圆越大，用笔的轨迹就要越慎重。否则就会偏离轨道，画出不圆的圆来。

圆线的运用实例

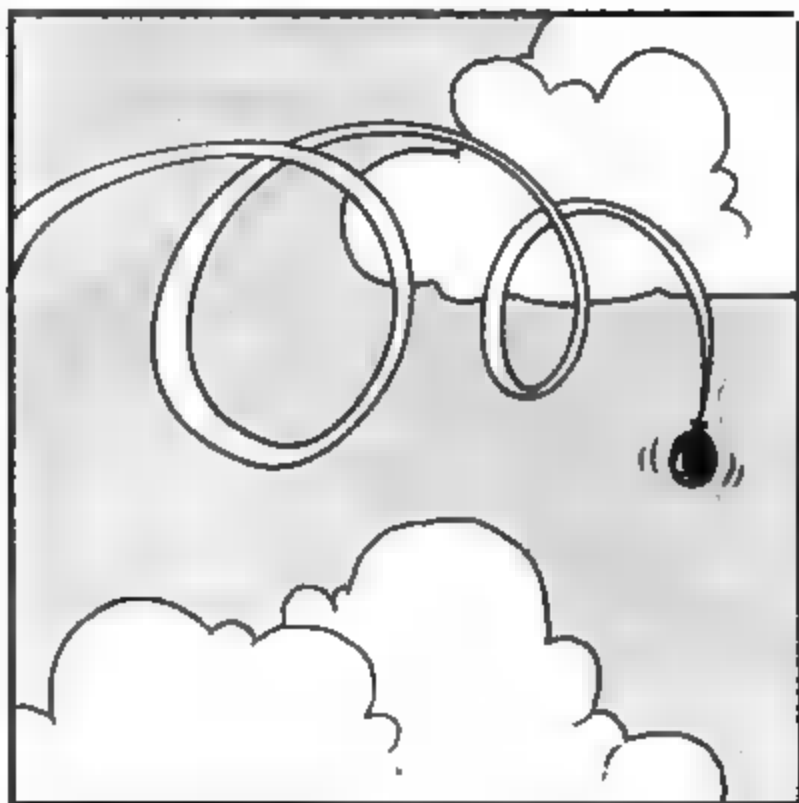
把腿部整体夸张为一个圆，或者用圆形线来表示速度很快，这是漫画中特有的夸张表现手段。

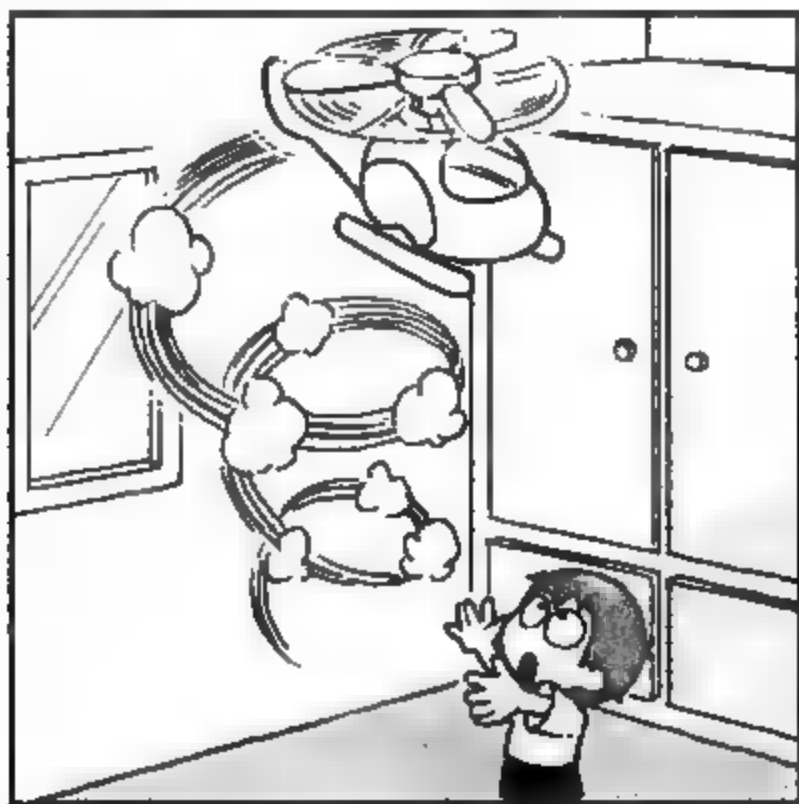
手绘曲线和圆的运用实例

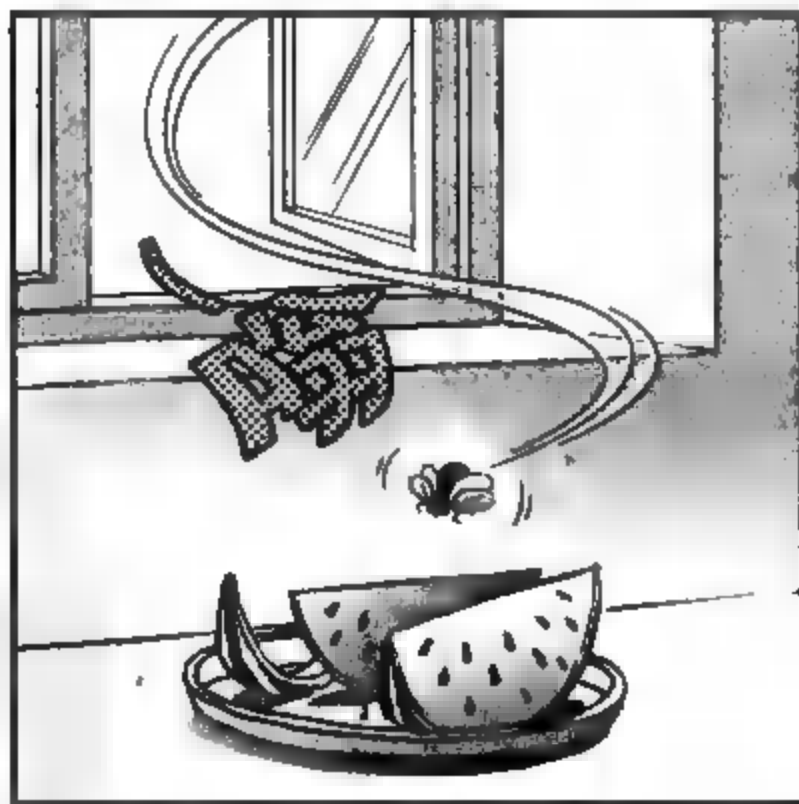
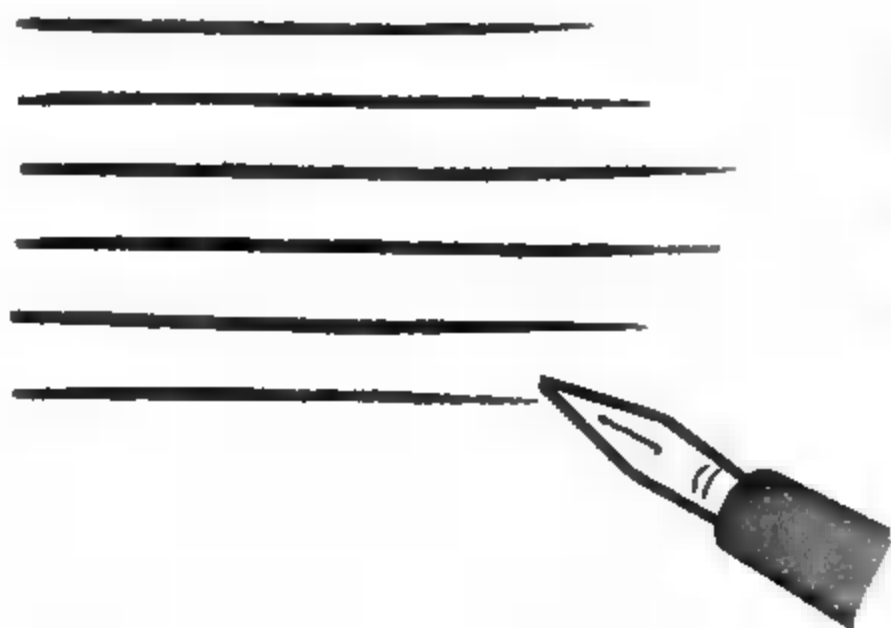
S形曲线画法有另外一个主要的功能，就是起到速度线的引导作用。手绘的曲线运动范围会更为随意，例如飞行中的昆虫的轨迹，戳破漏气的气球。

人物行走的轨迹

急得打圈圈，用的是曲线的绘画手法。

气球漏气了的轨迹

漏气跑掉的气球用的是旋转的曲线。

玩具飞机缓缓上升的轨迹

上升的飞机，用的是螺旋形的曲线。记得在曲线上增加云朵。

昆虫飞舞的轨迹

两头细中间粗的曲线，用在飞行的苍蝇轨迹上正为合适。

手绘渐细线排列的运用实例

人物飞奔时下肢的速度线

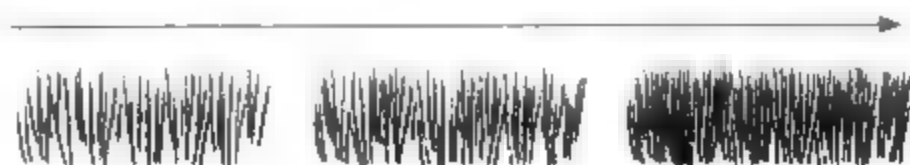
人物跑动的时候腿部运动的速度很快，所以可以用速度线来代替奔跑效果。如果裤子是黑色的就以黑色为主体色的效果。

人物踢打动作时身体的速度线

这张动作飞快的人体部位是身体，身体皮肤的颜色是浅色，所以速度线就需要用黑色的底子做陪衬才能显现出来。

草丛质感的排线

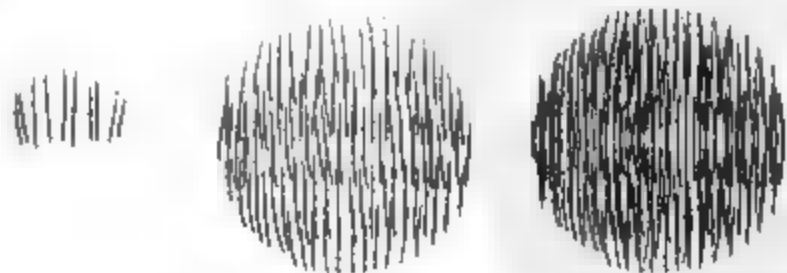
草的画法有很多种，在漫画中常用的是勾线的方法，当然也可以用写实的方法来刻画草丛，如图所示。线的密度越大，草的颜色就越深。

随着线条的密度增加，会产生重叠的质感。

动物毛发的排线

浓密的、深浅不一的毛发也非常适合用手绘渐细线排列组合。

开始的时候只是一组短线。

组合在一起就会有层次感了。

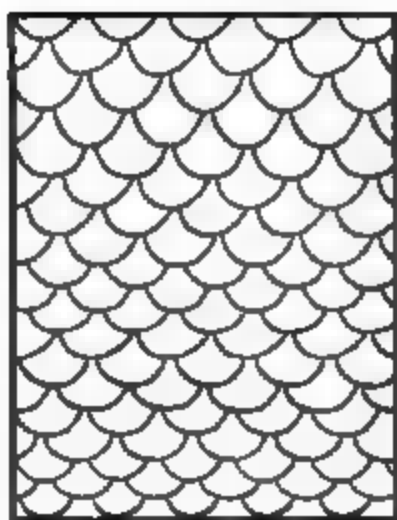
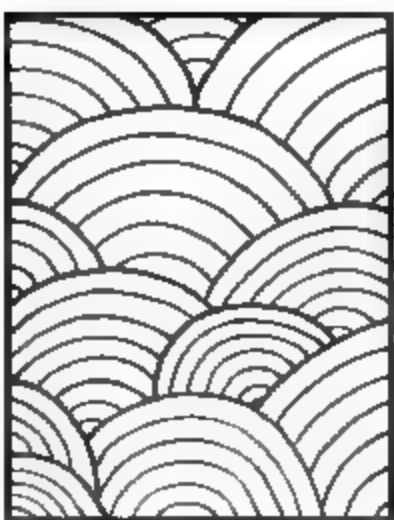
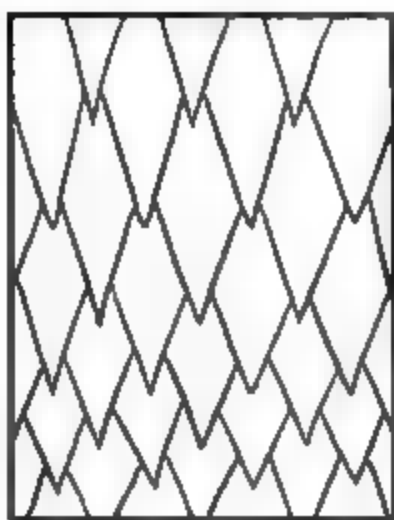
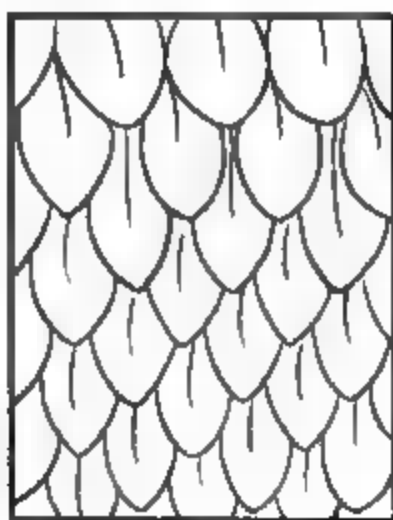
如果增加毛发的密度，就会变得颜色粗重。

7. 各种各样的手绘线

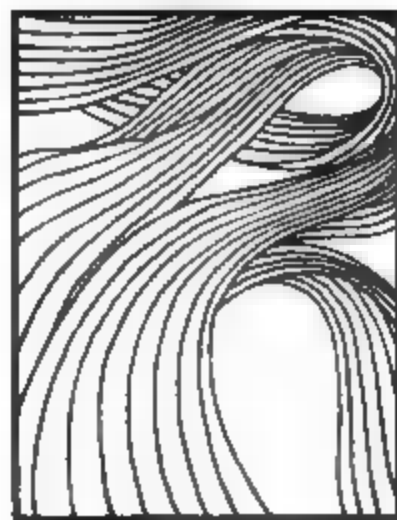
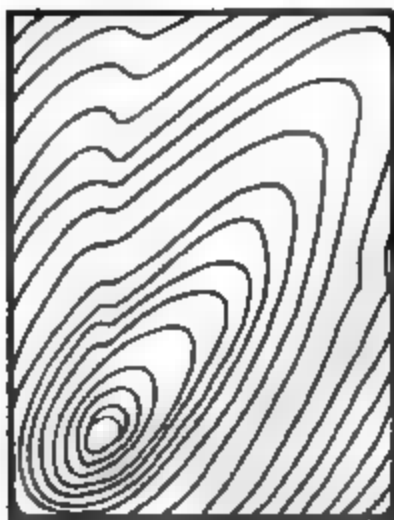
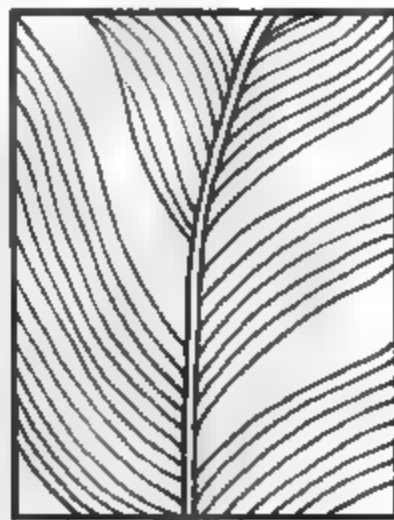
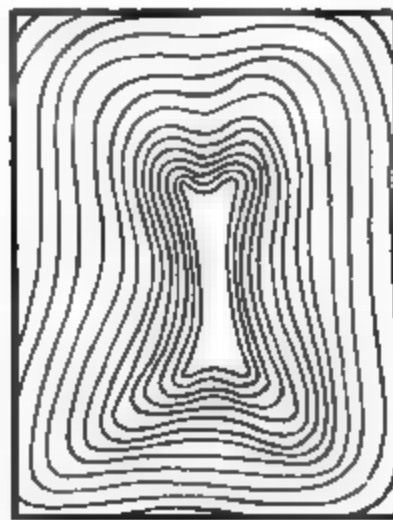
手绘线条除了前面介绍的几种比较标准的组合方式以外，还有无数种可能性。手感不同、运笔方式不同就会造成完全不一样的线条画面效果。

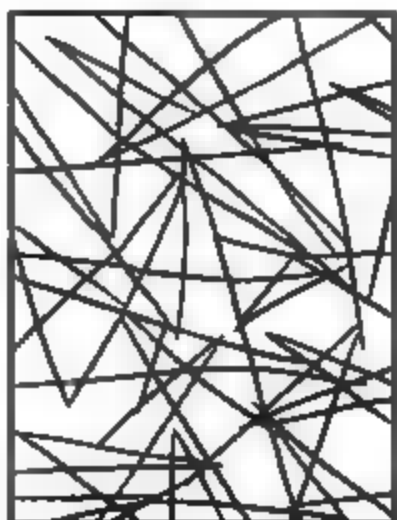
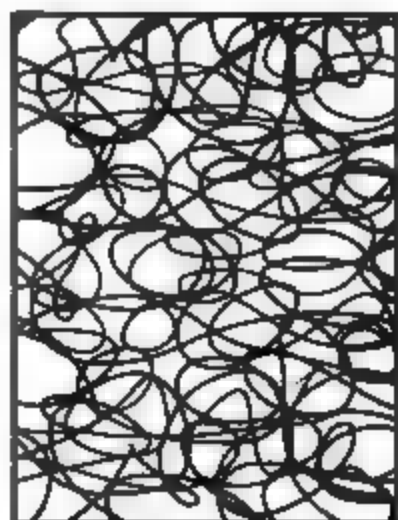
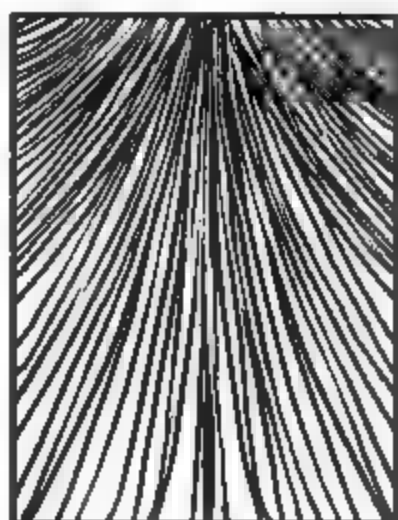
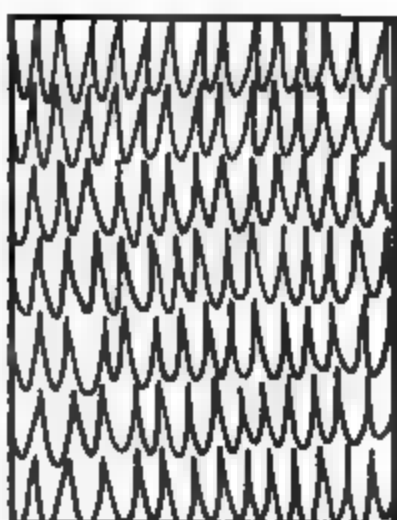
大家在看漫画的时候要多观察，然后尽可能记住这些线条的排线趋势，才好运用到创作当中。

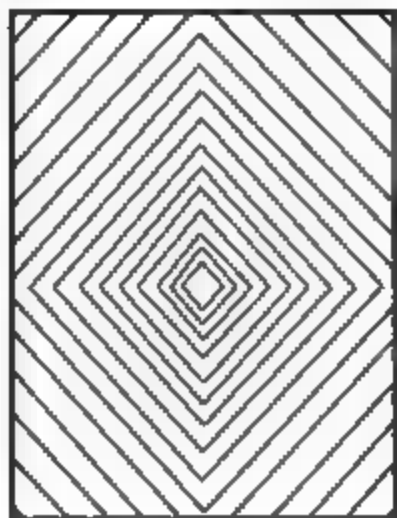
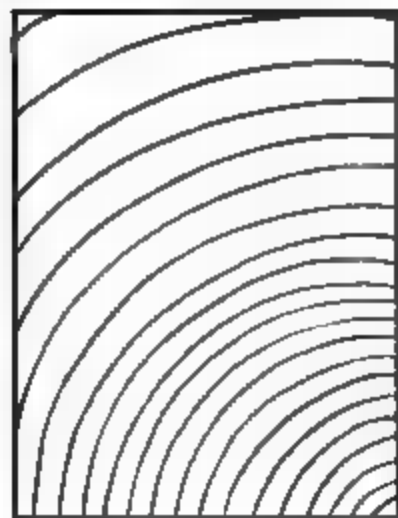
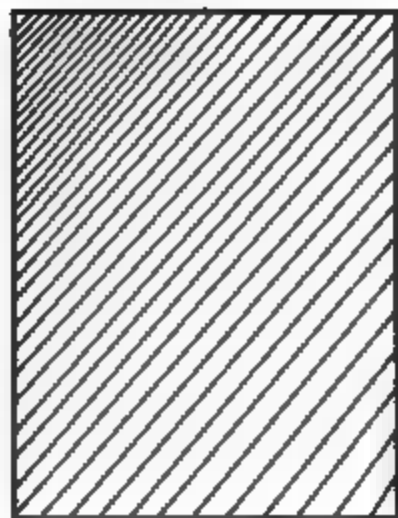
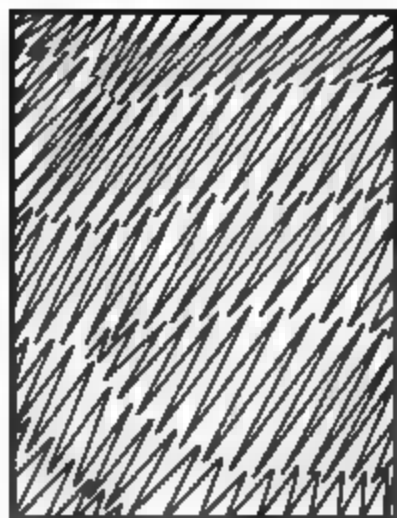
下面例举的手绘线款式，大家可以参考，学习记忆一下。

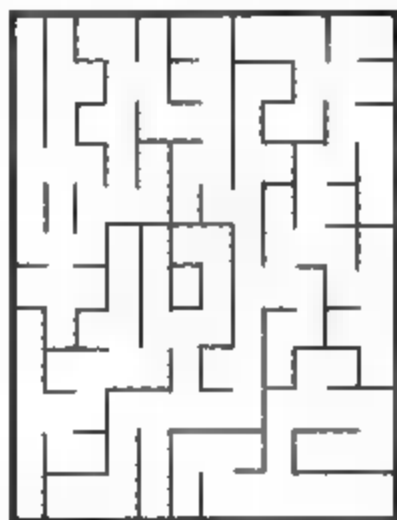
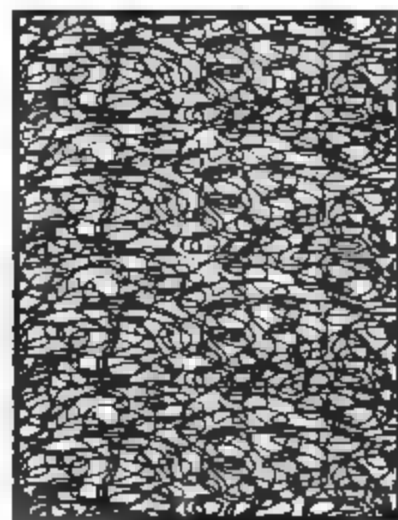
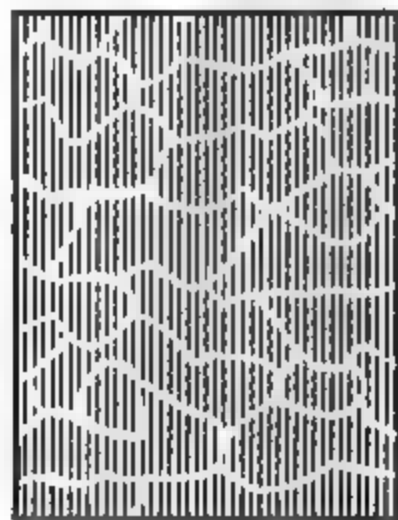
鱼鳞排列不同变化

小鱼磷手绘纹路

大鱼鳞海浪纹

鱼鳞三角形变体

鱼鳞叶子状变体

流线排列的不同变化

如丝线飘动的流线

如旋涡盘旋的流线

如羽毛般排线变化

如指纹围绕的流线

排列的不同变化

三角乱线

弧度线

连续放射线

曲折的线排列

排列的不同变化

菱形线排列

曲线排列

连续斜线排列

折线排列

图案的不同变化

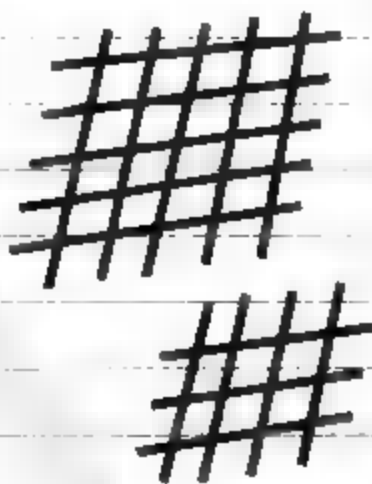
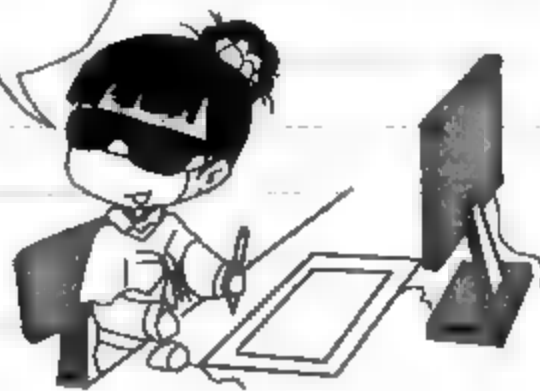
网络状图案

圆形图案

不规则留白图案

留白和排线配合的图案

8. 线的运用实例

线条被广泛运用在漫画中的各个方面，根据具体情况不同，运用的范围也不一样，例子如下。

一定要努力！
背景速度线
软尺+手绘=变化的S形曲线。
黑反白对话框
直尺+涂黑=黑色集中线对话框。
头发
墨水笔+手绘=有粗细变化的S形曲线头发。
足球
软尺+绘图笔=球形上面的速度线。
身体结构线
G笔尖+手绘=有粗细变化的曲线。
鞋、裤上的速度线
手绘+G笔尖=有粗细变化的曲线。
身体上的速度线
手绘排列有粗细变化的短线。
大地的集中线
直尺辅助绘制的有粗细变化的直线。

面是由点和线组成的

点，由疏到密的过程
线，由疏到密的过程
哇！好神奇！
汁密集度的增加，点变成了线，线又汇集成面！
原来面是由点和线组成的啊！
这种算面吗？
不一定非要涂成一
死黑才叫做面。只要是线的聚集就是面，也叫画面。

第四节 面的绘制技法

1. 面是由点、线组成的

面是表现质感的主要手段。

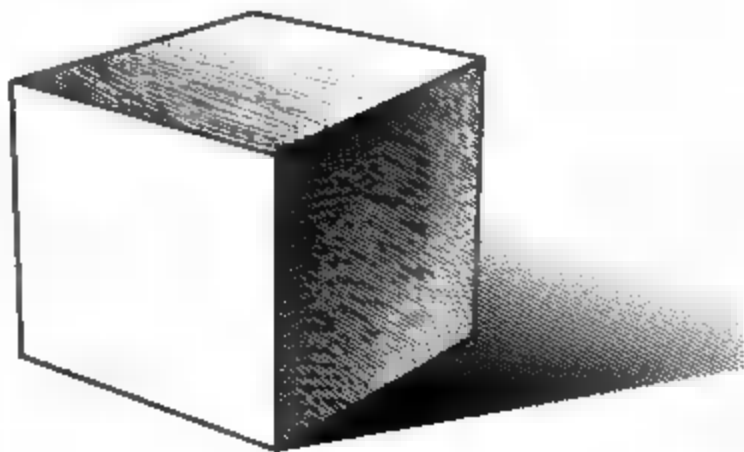
只要在画面中有点元素或者线元素的聚集，就可以叫做面。不论是点绘还是线绘，最终都会形成面绘。

面也叫做画面，漂亮的画面永远是我们追求的目标。

面的风格很多，组成情况非常复杂，可谓千变万化。作者需要根据开始设想的画面风格来追求画面效果。

2. 面能达到的最终效果

几何体绘画

基本的立体块面塑造，有赖于面来处理表现。

植物绘画

面能用虚实感来塑造层次感极强的画面。

人物绘画

面能体现出人物的立体感。

动物绘画

用排线的方式可以处理好毛发的质感。

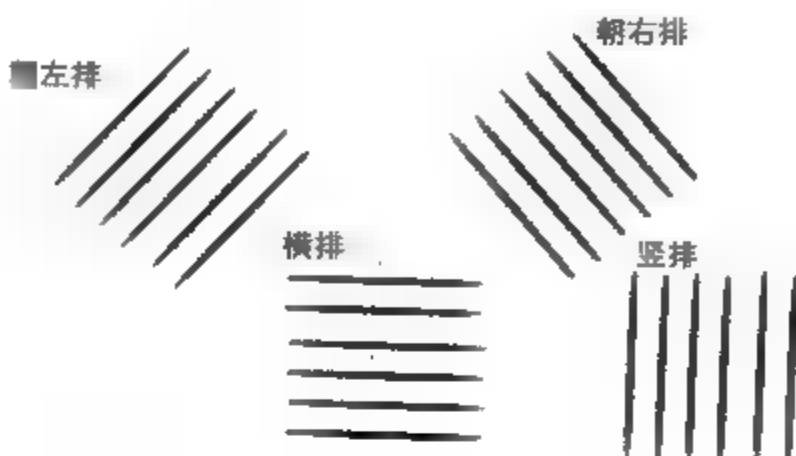
1. 一重网

一重网也叫平行线，在前面线的章节我们也详细介绍过，但是那时候他们是做为线出场的。

这里做为网面，是所有网面中最简单的一种。

由于方向不一样，所以得到的视觉感受也极为不同，所以一重网是非常注重方向导引性的。

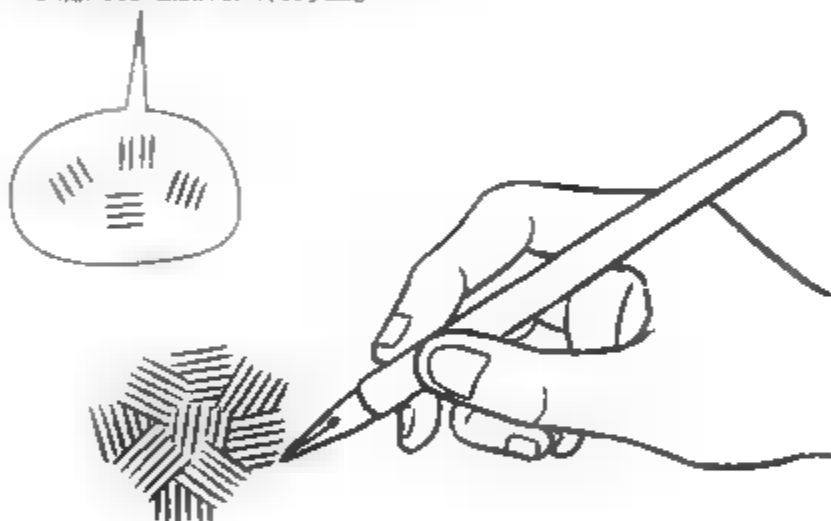
不同的方向是一重网排线的重点。

一重网的标准例子

一重网的绘制方法

注意以下三点。

①所有的线都必须一样长短。

②注意均匀用力。

③线和线之间的宽度要一致。

排线凌乱错误的例子

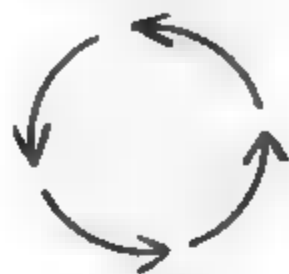
线间隔不一致

线长短不一致

用力不均匀

排线的时候有来回带笔的毛病。

一重网的组合

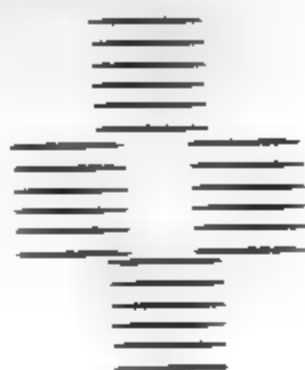
原则！

一重网排列组合的时候，要本着环环相扣的原则。排列的趋势最终形成一个圆形。

美感

就是这样一个小的组合配合另外一个小组合，最终形成一个大圆的趋势。

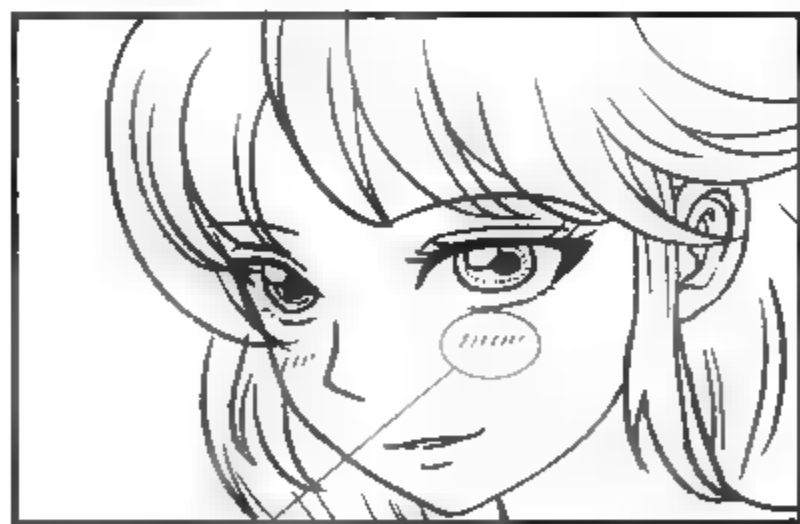
错误的例子

这组排列的错误之处在于每个组和每个组之间太过于散乱，失去了核心凝聚力。

错误的例子

这组排列的错误之处在于所有的方向都是一样的，因此显得过于死板。

一重网（手绘渐细线排列）的运用实例

漂亮的羽毛需要一根一根地刻画，这个时候手绘的排线就显得非常有用了，要有耐心才能画得好！

人物与一重网

谁说人物身上没有一重网，脸颊的红晕就是一重网哦！但是画人物脸上的排线要非常慎重，不能太多、太重、太碎，否则会破坏美感。

人体上需要排线的阴影都要细致处理。

树木与一重网

对于复杂的排线技法还不是很熟悉的朋友，可以在刻画那些具有写实效果画面的时候，频繁地使用一重网。一重网是手绘网中非常好掌握的一种。

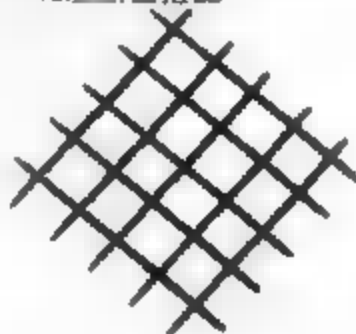
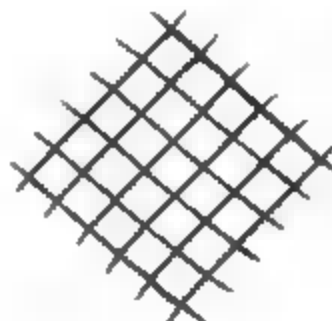
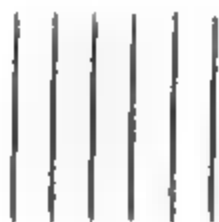
2. 二重网

二重网是由横着或者竖着的两组排线组合在一起的网。因为只有两层重叠，所以叫二重网。

二重网只需要画两层，在绘制的过程中需要把握好第一层线组和第二层线组之间的角度。可以90度垂直搭配，也可以45度斜面搭配，但是千万别画出空洞凌乱的排序二重网。

二重网的标准例子

90度垂直搭配

45度斜面搭配

二重网的绘制步骤

选择任意一种方向绘制一组排列直线。手用力时要均匀，直线与直线之间的距离也要保持均匀。

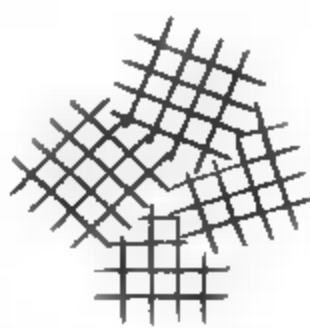
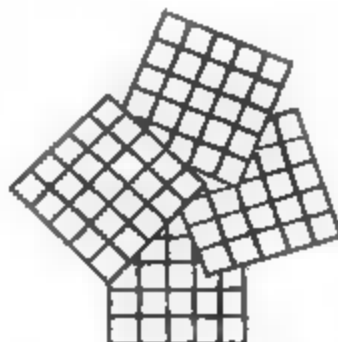
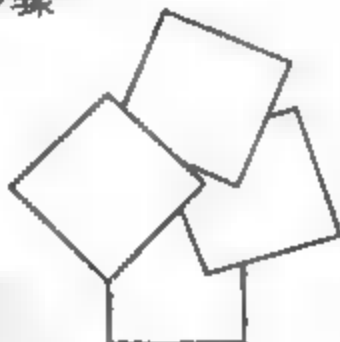
选择与第一组排线方向完全相反的方向，绘制第二组排线。

第二组直线的间距需要与第一组直线的间距相同。

最后就得出垂直的十字线二重网。如果每一根线条的长短和线的间隔都够控制得很好，整个网面会如同豆腐块一样非常完美。

用同样方法，变化一个角度，同样可以绘制出二重网的网格。

需要用哪种角度就要看当时的需要了。

二重网的群组绘制步骤

虽然并没有事先画好正方形的田字格，但是会在绘画的时候有画出规矩的方块形状。

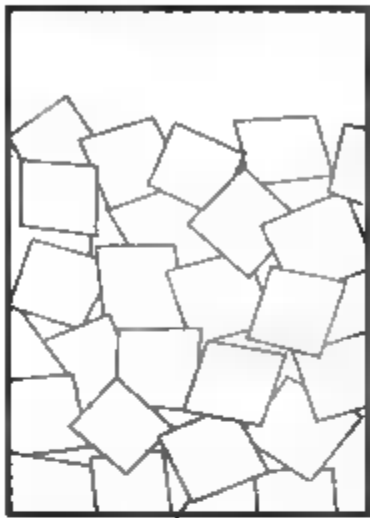
每一个方块叠加在一起，就会不断扩大，组成更大的网面。

在假想的蓝色方块内部排列二重网，这就是用二重网排线法排列出的灰度网面了！

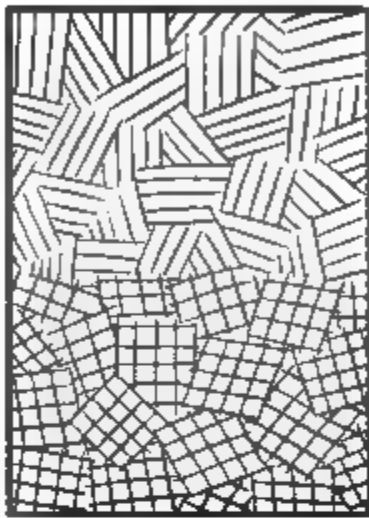
在实际绘画中，二重排线网是不带蓝色的方形边框的，线条和线条相交接，会显得非常自然。

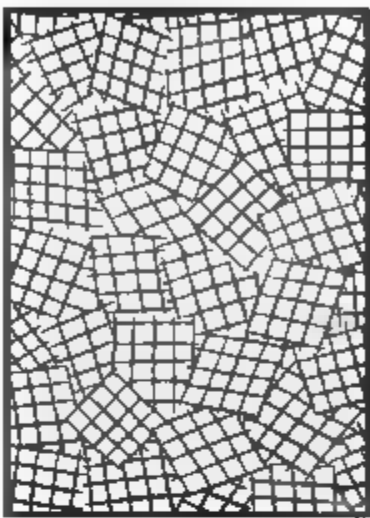
二重网的渐变与排列

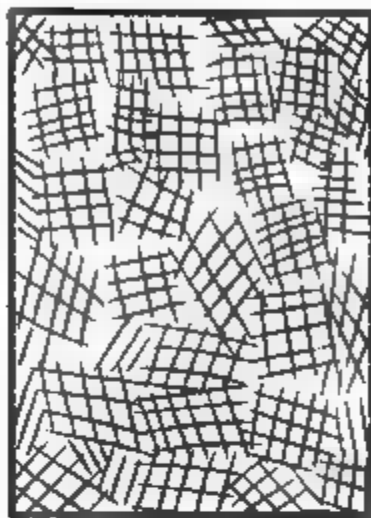
二重网只有一种形态，就是一重网压一重网，相互垂直，所以二重网之间的排列并不能表现渐变，但是可以通过安排网线排列的密度来表现渐变关系，例子如下。

铅笔规划排列方式

用蓝铅笔确定好怎么排列格子的分布。

在这个步骤只画范围，不用画里面的线条排列，高手会在心里做这个步骤不需要打稿。

一重网到二重网的渐变过度排列

学习过一重网和二重网以后，试着把这两种网组合在一起，就会形成渐变效果。这种用线条的疏密变化来控制渐变效果的方法广泛地被用在漫画中。

二重网的单纯排列

也可以完全没有渐变，用一重网或者二重网来布满网面的每一个角落，形成非常基础的灰度网纹。

错误的排列图例

排线凌乱、没有规划是最大的问题。

①框线与框线之间是没有经过规划的，所以非常凌乱。

②在每一组框线里线的排列也非常凌乱。

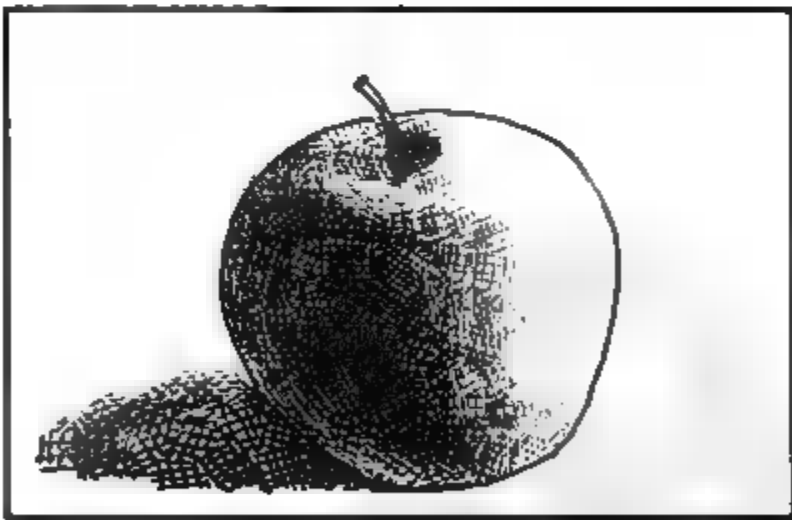
③无法分清是用了一重网还是二重网。

二重网的运用实例

人物与二重网

例如上图，人物发怒的时候脸都变红了。

在黑白漫画中用二重网代替颜色来刻画脸红的这一细节。

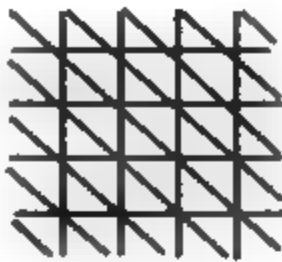
静物与二重网

结合刚才讲述过的二重网和一重网的渐变方法，来刻画一个苹果。

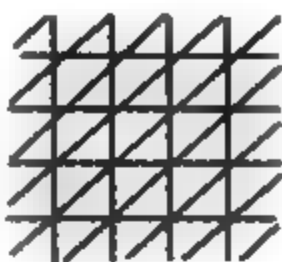
颜色深的地方用二重网，愈来愈浅的颜色可以用一重网做过渡渐变。

3. 三重网

三重网是手绘网点当中相对比较难的一组，也是运用范围最为广泛的一组。

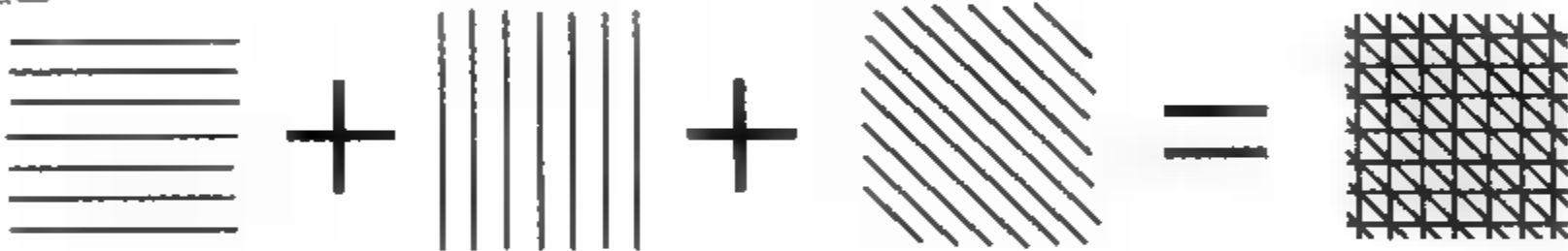
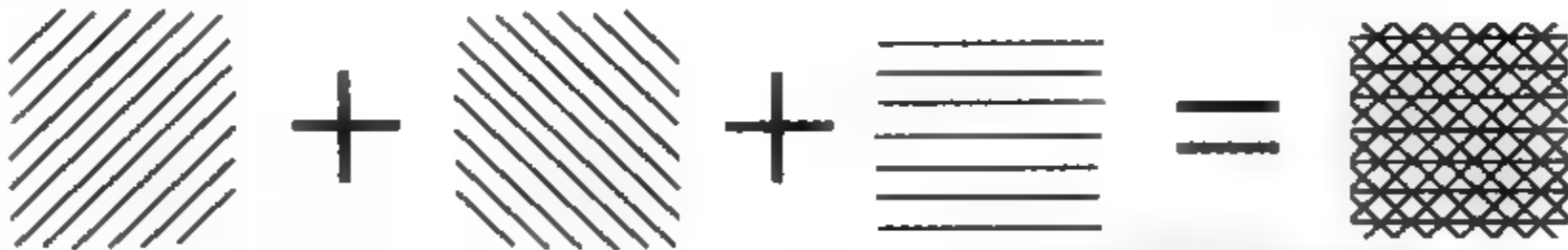
要在绘制的过程中综合考虑很多问题，例如用笔、着力、角度、图形等。

三重网的标准例子

朝左排列的三重网

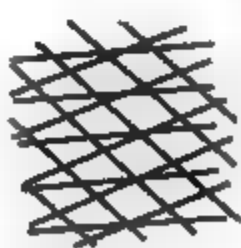
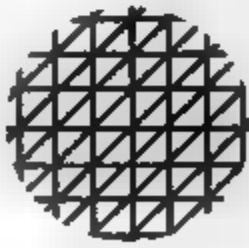
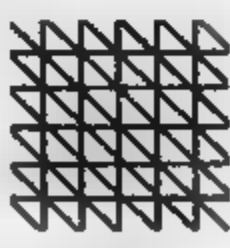
朝右排列的三重网

三重网的绘制步骤

方法一

方法二

方法三

综上所述，不论选择哪种排线和方向，最终只要得到的是三组线的交汇，有三重，所以叫做三重网。

为了三重网线条的明确细腻，需要排线的时候注意间隔和整体的长短一致。

需要注意整体造型

网点形状不整齐

可以画成圆形

也可以画成方形

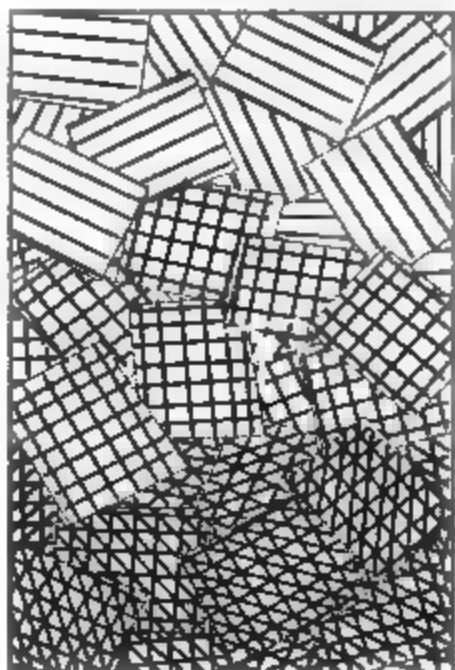
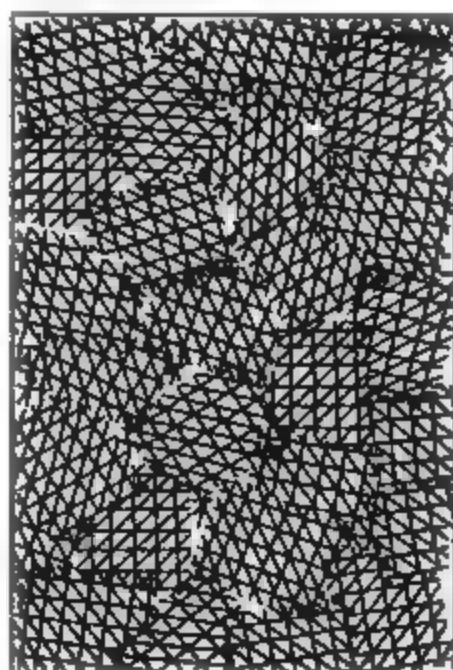
三重网的渐变与排列

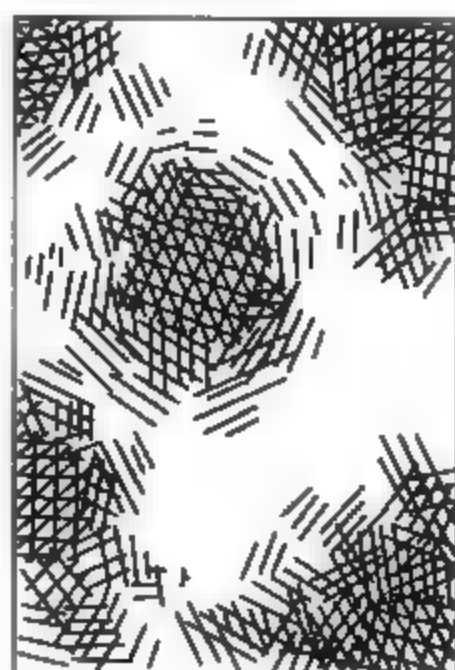
画渐变网的时候都需要事先用铅笔规划一下大块面的排列。

三重网的渐变过程可以适当的加入二重网、一重网配合一下，如下图所示。

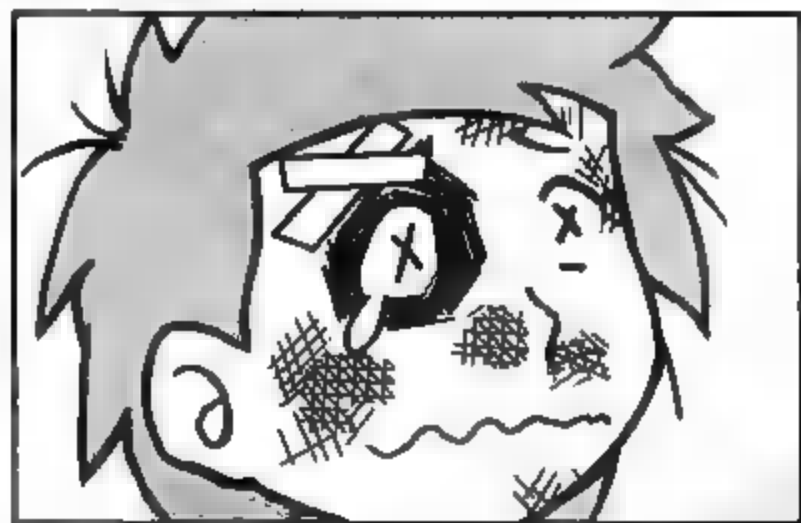
一重网到三重网的渐变过渡

一重网
↓
二重网
↓
三重网

在同一张画面中用的网面越多，层次就越丰富。

三重网的单纯排列

平铺的三重网适用于人物的衣服、颜色深度比较深的画面。

三重网的花式排列

三重网的花式排列大多出现在故事情节紧张，需要渲染恐怖、打斗、惊异这样的气氛画面中。

三重网的运用实例

人物与三重网

如果二重网表达的是生气了，那么三重网表达的就是被揍得鼻青脸肿了。

这种程度就要比刚才介绍的二重网点语言力度更重，请注意线之间的密度关系要掌握好。

树木与三重网

在复杂的树木纹理中，一重网、二重网、三重网三者是交替巡回使用的。

具体使用什么色度，取决于当时的需要，如树木纹理和颜色深度等。

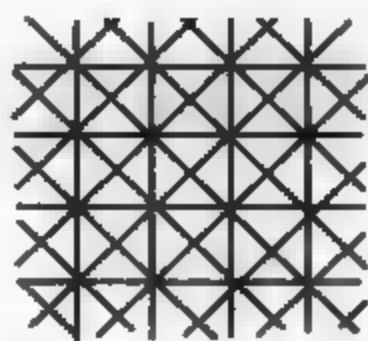
4. 四重网

到了四重网的绘制阶段，网面的颜色就会非常深了，这么深的颜色度，一般都会用在物体的暗面需要加深强调的地方。

白——→浅灰——→中灰——→深灰——→黑色

一重网——→二重网——→三重网——→四重网——→黑色

这样的对比就会比较直观。

四重网的标准例子

四重网的绘制步骤

四重网是几种手绘排线当中最难最复杂的一种，希望大家不要画晕了。现在做的示范线条都是比较大而且清晰的线条，而在实际的漫画中会运用非常小的线。

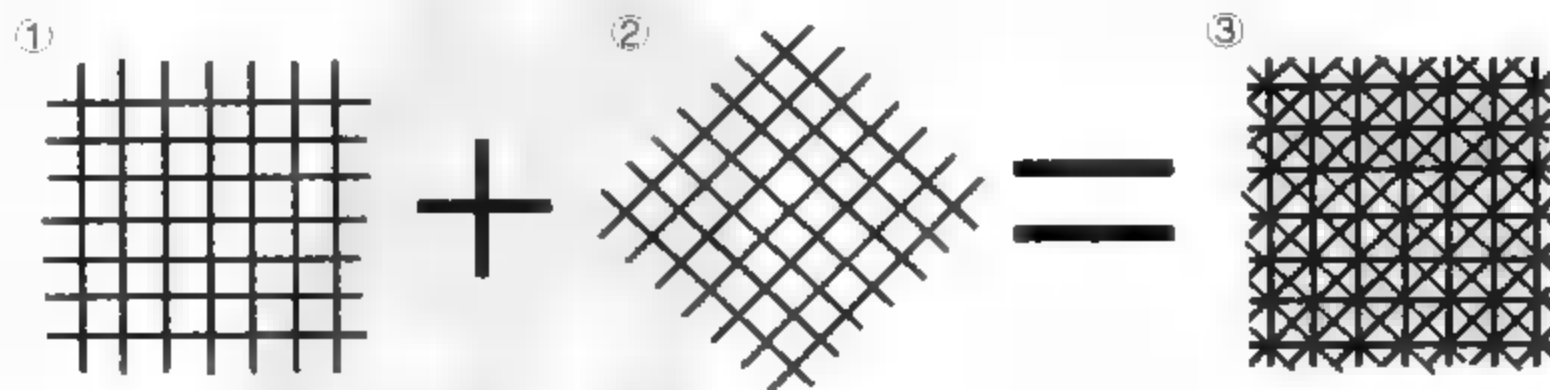
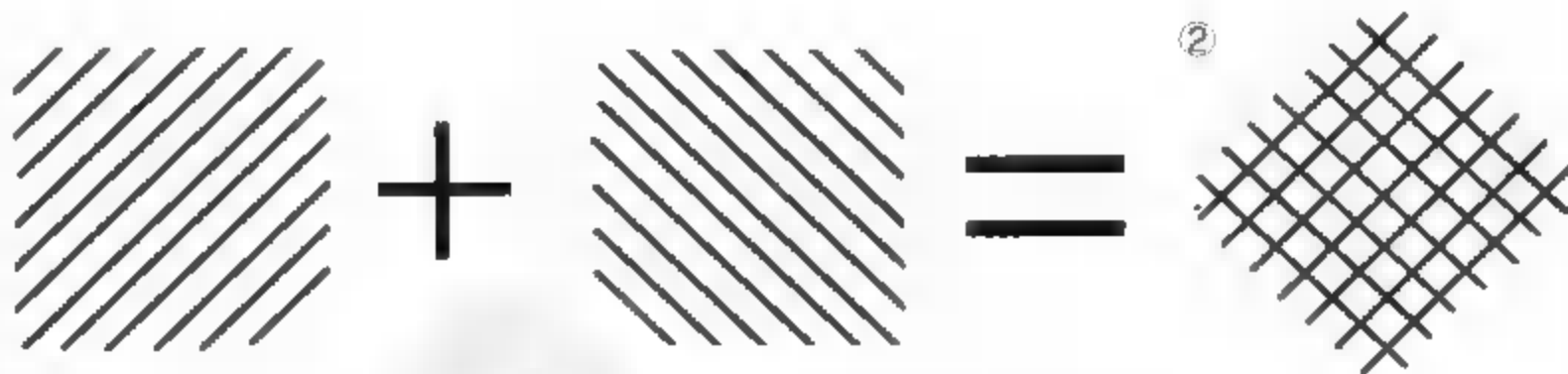
实际上是没有办法判别每根线条是否整齐，完全取决于对感觉的捕捉。

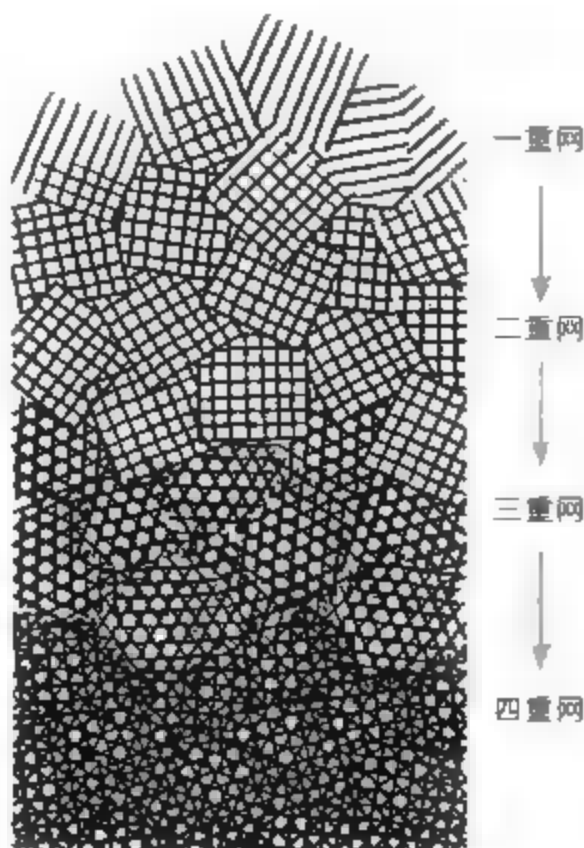
①

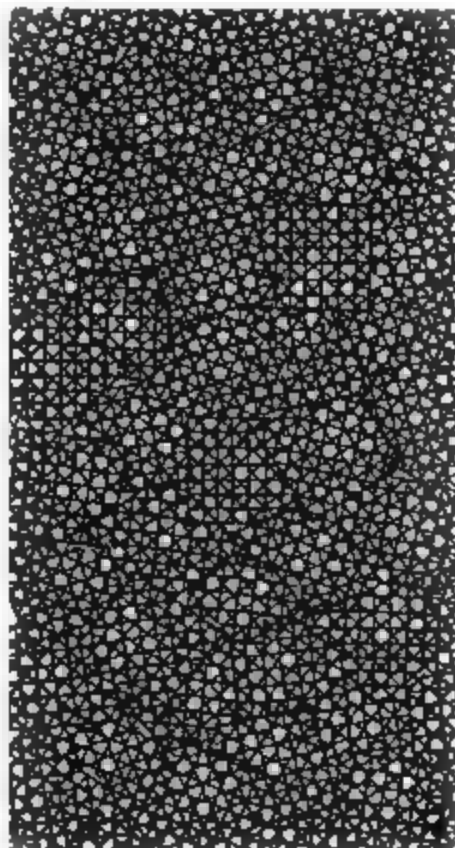
②

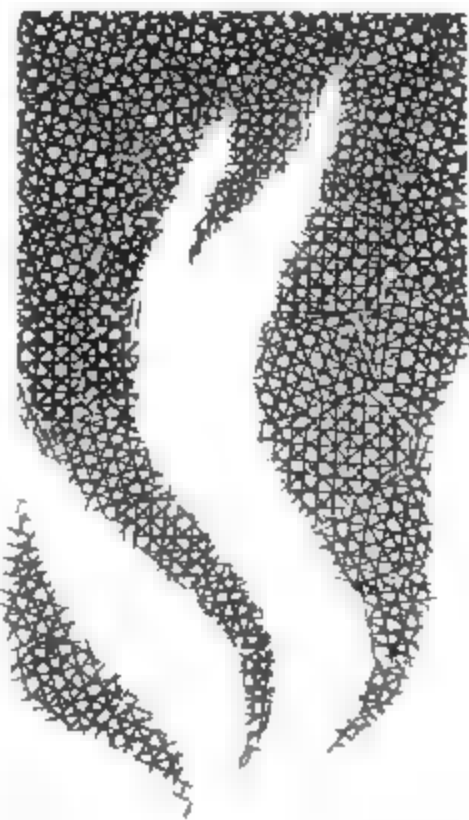
①

②

③

四重网的渐变与排列

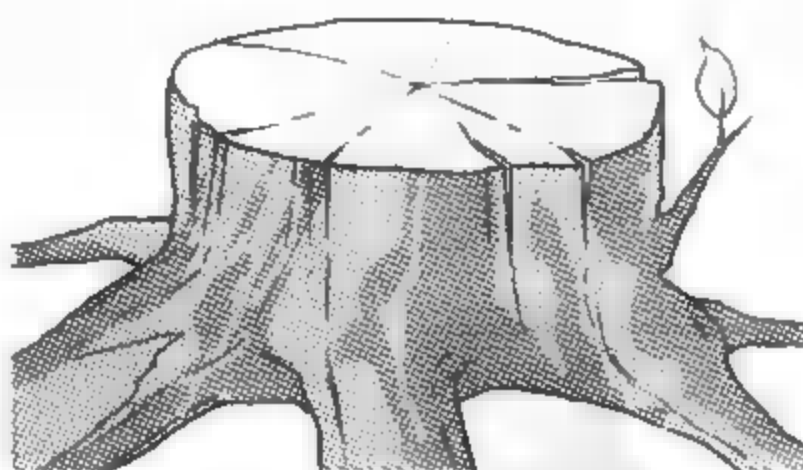
一重网到四重网的渐变过渡排列

如果涉及每一种网面组成的过渡，变化过程会比较缓慢。最终达到的颜色也会比较深。

四重网的单纯排列

单纯的四重网适用于黑色的头发、深色的布料纹路这样的画面。

四重网的花式排列

从四重网延伸出来的花式曲线渐变，颜色色度相对较深，用于凝重的画面。

四重网的运用实例

人物与四重网

深色的四重网到一重网的渐变可以被安排在人物的头发里面，突出光感。

树木与四重网

排线的方法需要和轮廓线的方法结合使用才能很好地被发挥出来。例如先勾出一个轮廓，然后再用排线的方法把这个轮廓塑造出来，要注意纹路和质感。

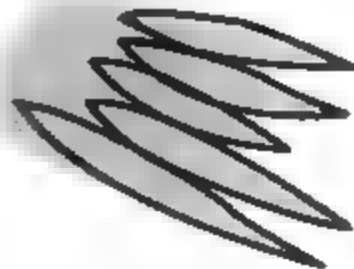
这个段落来综合例举一下渐变的绘制要点。绘制渐变的主要目的是制造气氛，显示由明亮到黑暗的过程，或者是物体立体的质感。

为了让渐变更为丰富，有的时候会用到毛笔。

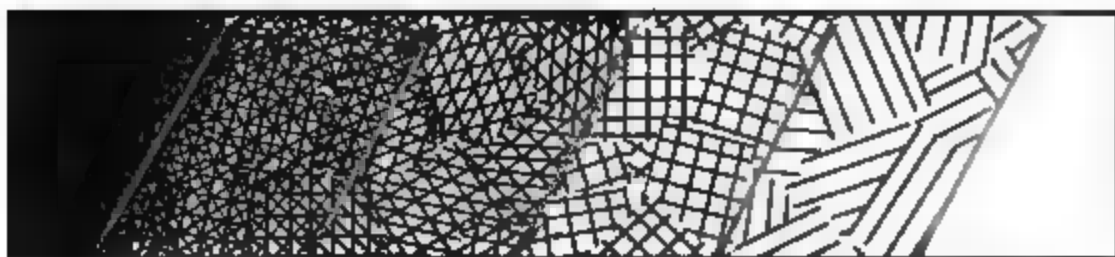
用毛笔涂墨黑的部分

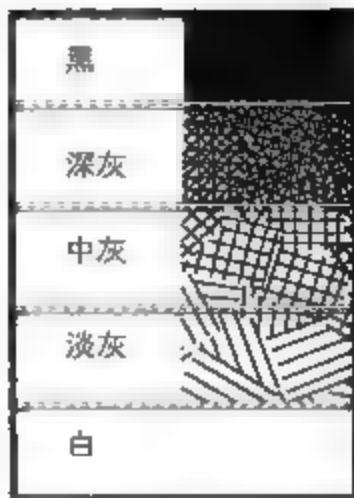
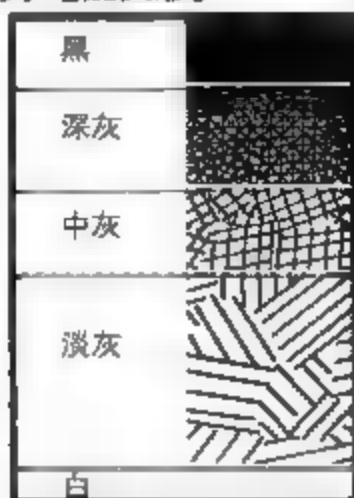
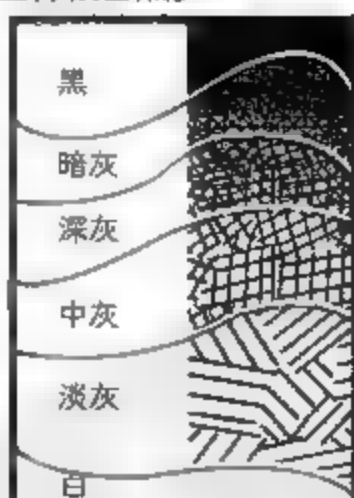
说到渐变就必须谈到用毛笔，因为在渐变深入到一定的地步以后就会出现纯黑色，用毛笔整体涂抹会更方便一些。

毛笔蘸墨只蘸到毛的2/3处即可。用毛笔涂抹的时候也只压到2/3处，千万不要压得太狠。

毛笔画出来的单线。

毛笔涂墨的排列组合。

涂每一笔毛笔是为了满足设定的需要。

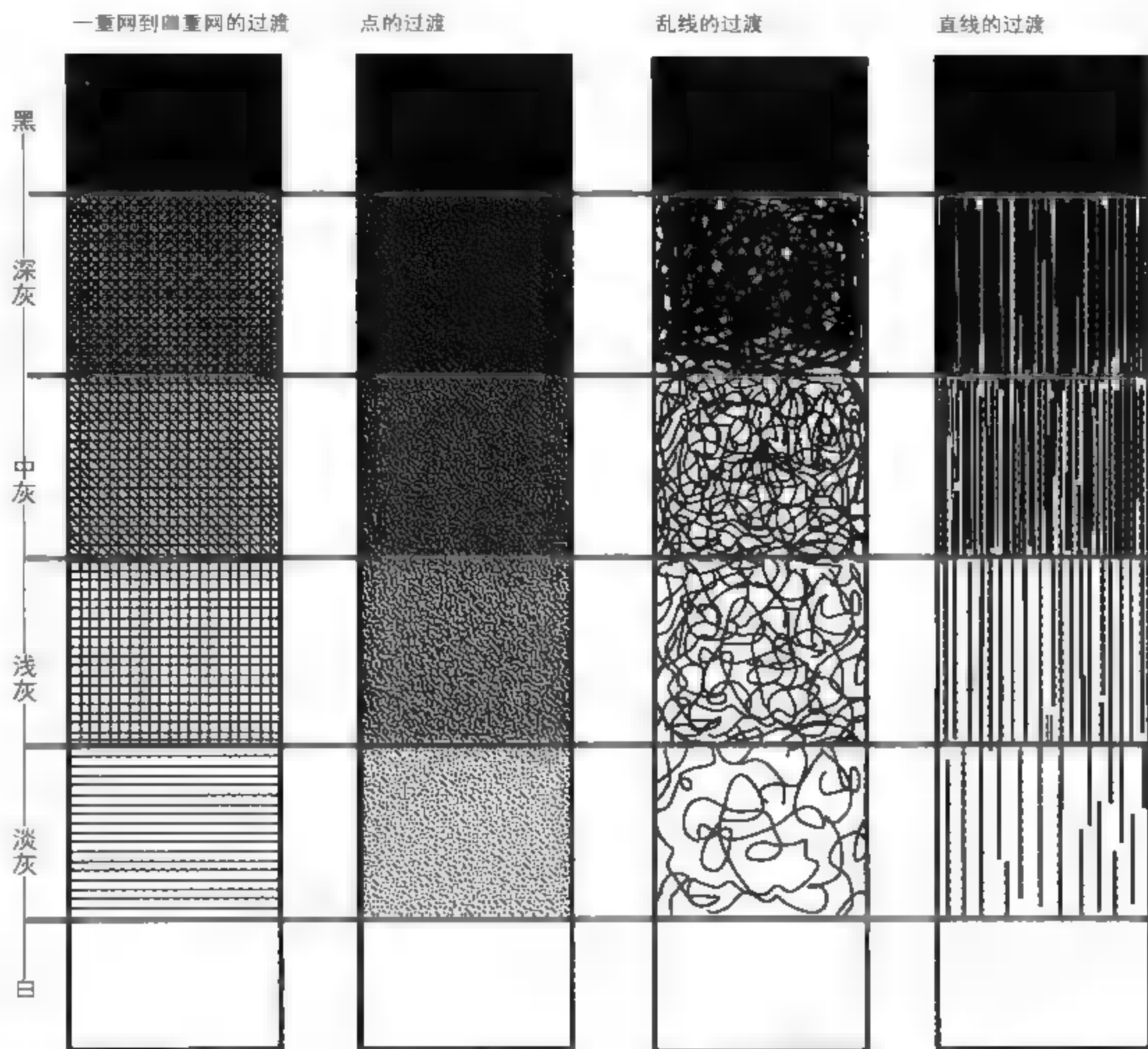
涂黑和网面相互结合，就能绘画出很好的渐变效果。墨色足够暗，由此也就能够对比出白色足够明亮。越往白色方向走，使用的网纹越浅。

深度的划分法则

非常平均的切分方法。

在平切的基础上做宽度不一的调节，有助于增加美感。

在最初构图的时候做一些流线变化，会显得很自然。

用这种方法能变化出很多种组合的方式。

各种渐变的图案

学习一重网、二重网、三重网、四重网的目的是为了绘制自由的渐变组合，但是渐变组合的画面并不一定只由一重网、二重网、三重网、四重网组成，试着用别的笔触来刻画渐变组合吧！

一重网到四重网的过渡　点的过渡　乱线的过渡　直线的过渡

黑
深灰
中灰
浅灰
淡灰
白

在圆中的渐变组合实际效果

1. 绳状网的排列方法

绳状网是由平铺的手绘网演变而来的，主要起到引导方向的目的，一组一组的平行引导而成。顾名思义，绳状网像是绳子一样扭来扭去，所以也叫绳网。需要做到用线均匀、组合优美、弧度优雅！才开始学习绳网的同学，如果不是很有把握，可以先用铅笔画一下走向。

绳网的绘制步骤

先确定一个角度，绘制出一组线条。

稍微调整一下角度，注意幅度不能太大，绘制另外一组线。

把握每组线之间穿插的距离，大约在1/3或者一半的地方搭线。

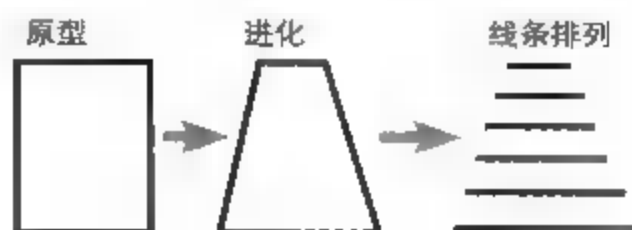
重复调整角度，绘制线条组的步骤。

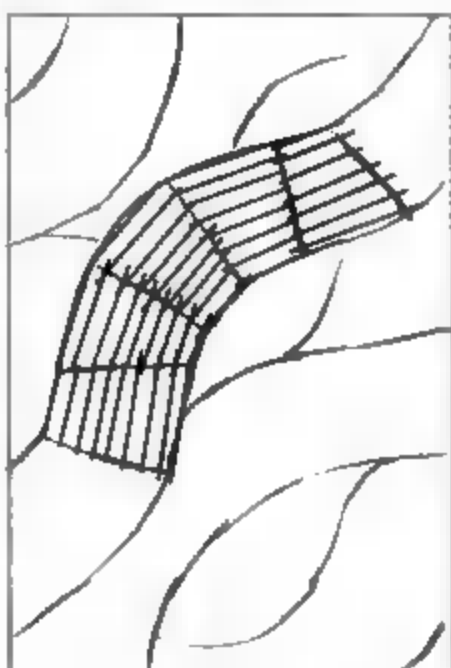
注意穿插时候的线距离。重复步骤，很快就会得到绳网曲线了。

绳网的各种方向

因为方向的不同，画出来的线条也会富有动感，会有很多很多种，具体需要向哪个方向转动，就要看剧情需要了。

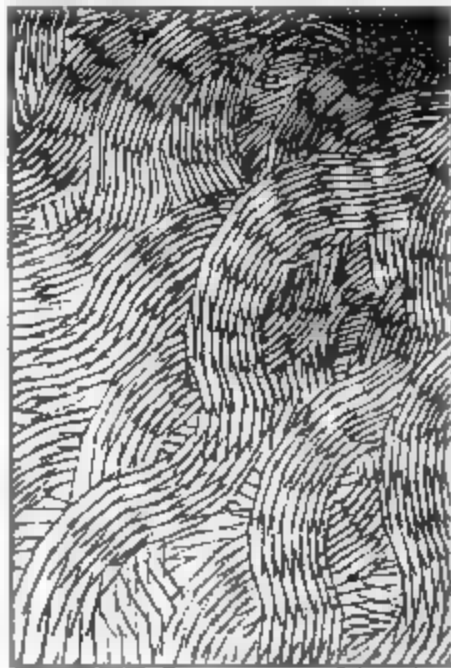
绳状网面的渐变和图案

绳状网面的组合，需要遵守S形的原则，最终形成优美的扭转线条。既然需要扭转，难免有的地方薄、有的地方厚，所以可以在四方形的基础上进化出梯形。用梯形来组成不断变大、不断变小的扭转幅度。

铅笔规划排列方式

在限定的范围内刻画绳网

铺满的绳网面图案

画得不好看的渐变绳网，反面例子。

如果不注意线之间的间隔和韵律，就会让每一组线和每一组线之间产生不了美感，画面显得乱七八糟的。

通过加密线条的方式画渐变绳网。

在线条粗细不变的情况下，靠增加线条的疏密程度能达到深浅渐变的效果。

也可适当地在深色处采取一重网、二重网的排列方式。

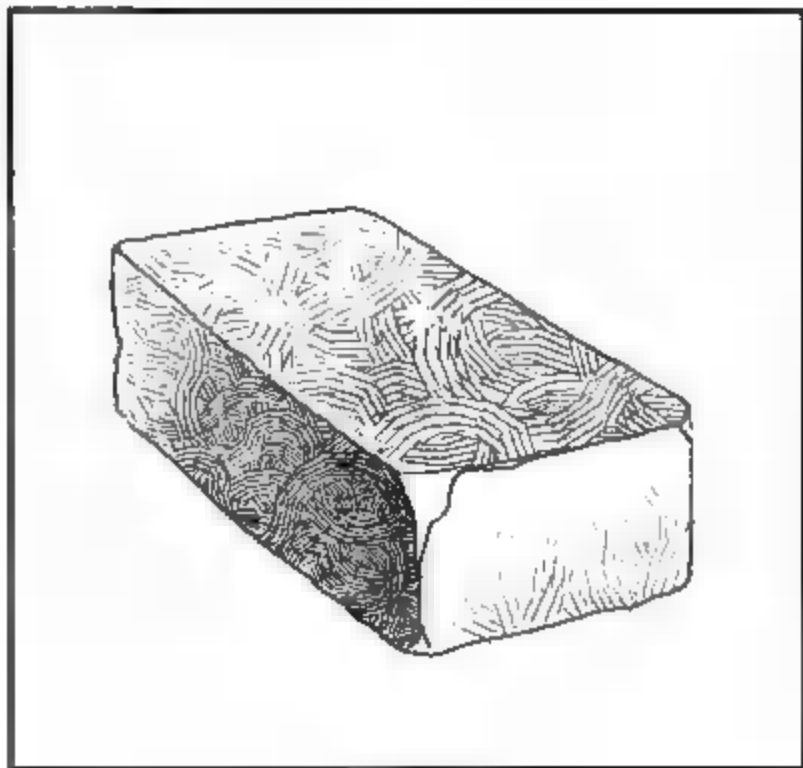
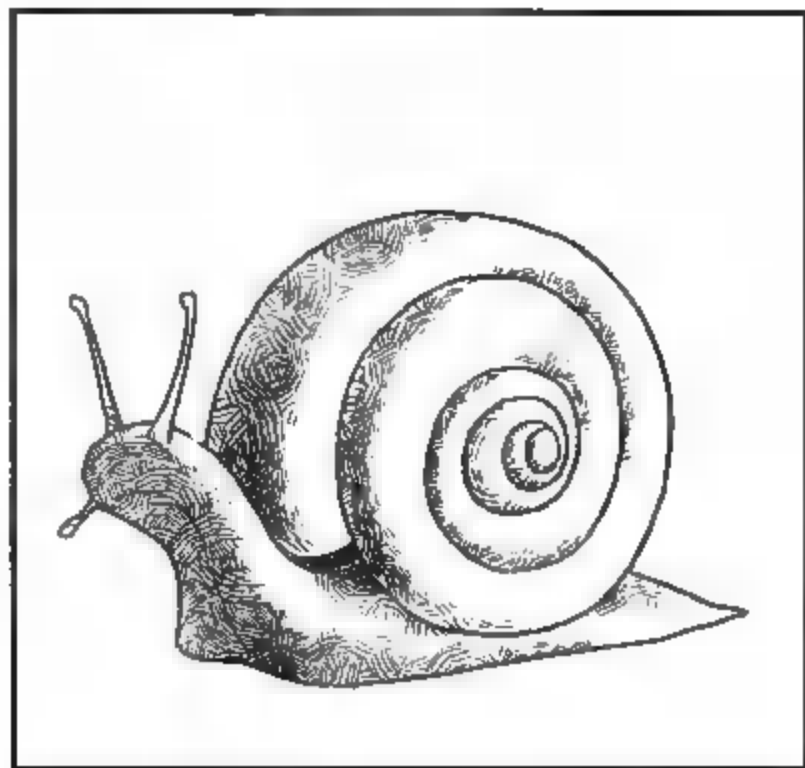
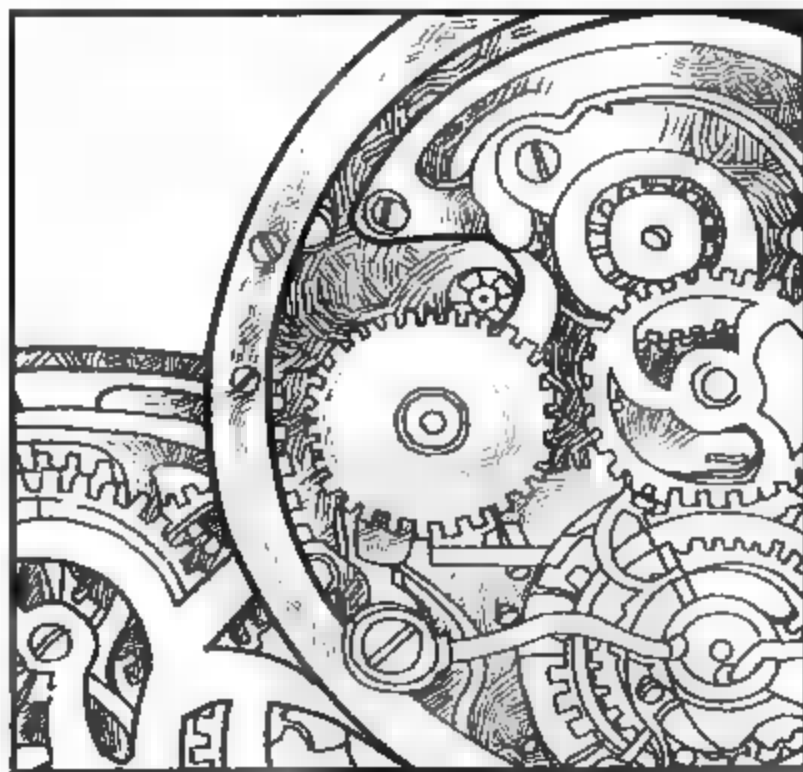
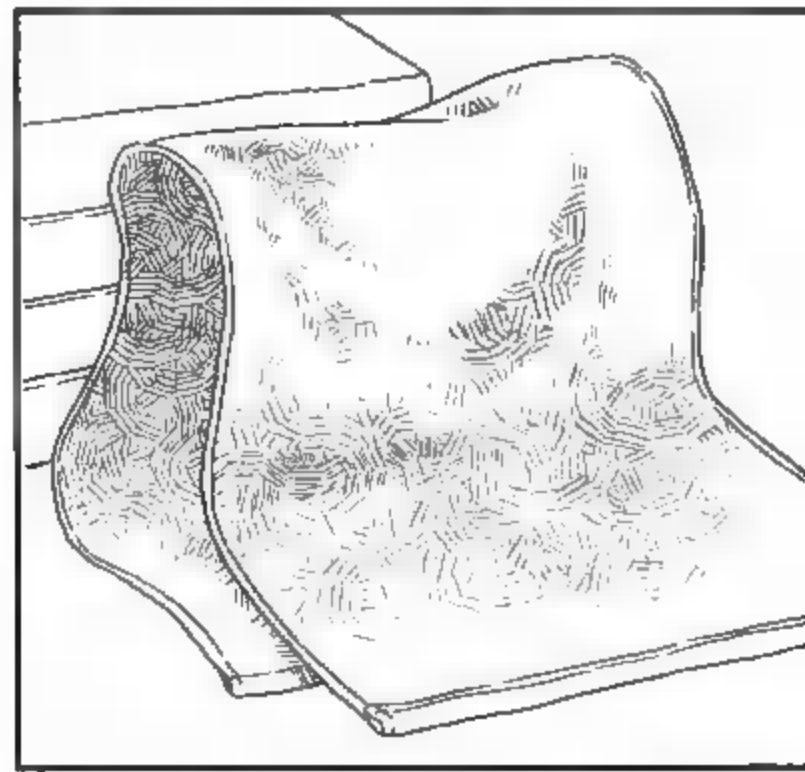
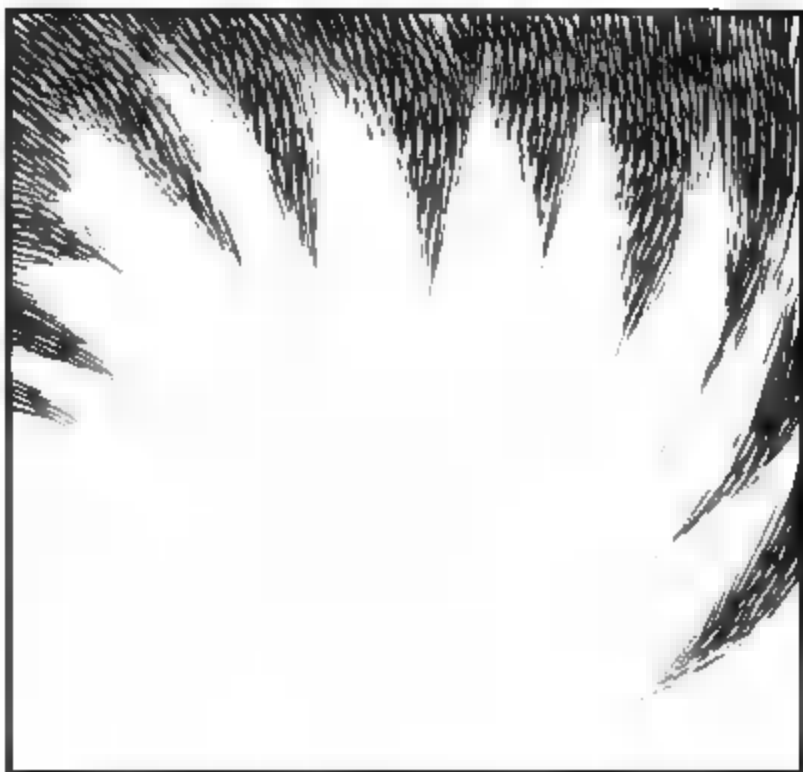
通过加粗线条的方式画渐变绳网。

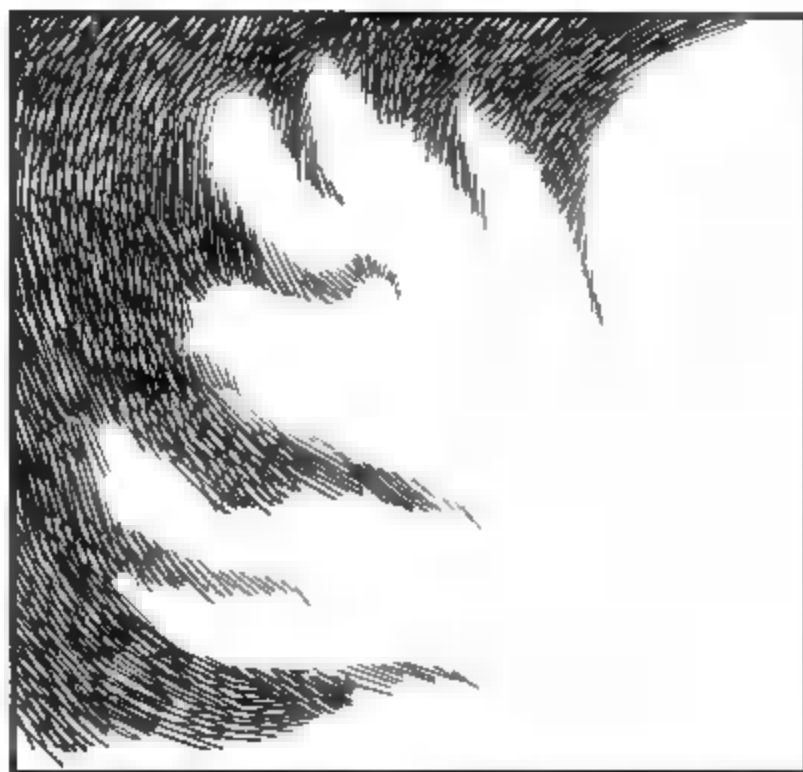
靠加粗线的粗细能达到渐变层次效果。最深的地方甚至可以动用毛笔涂黑效果。

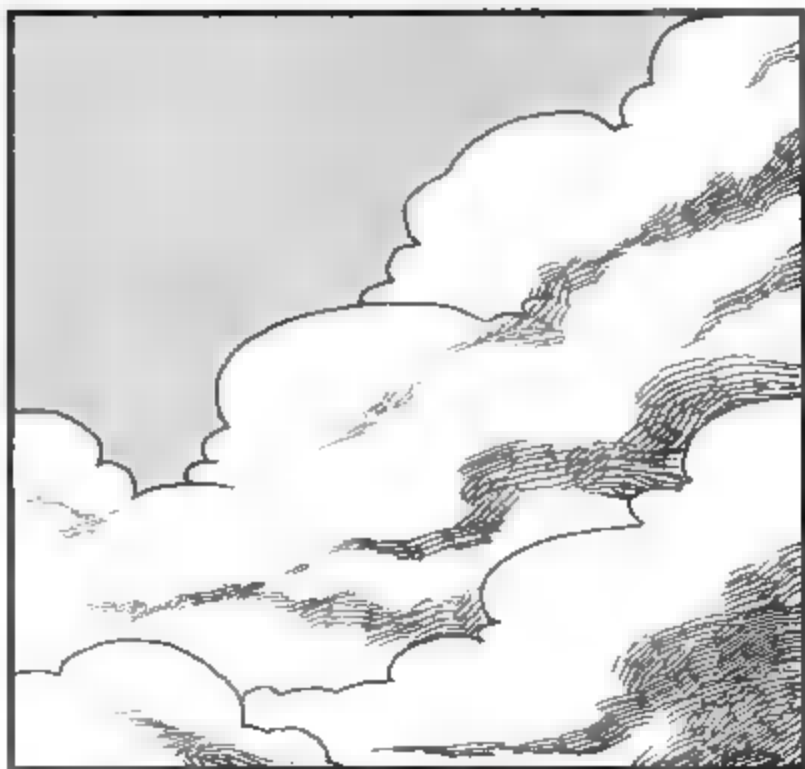
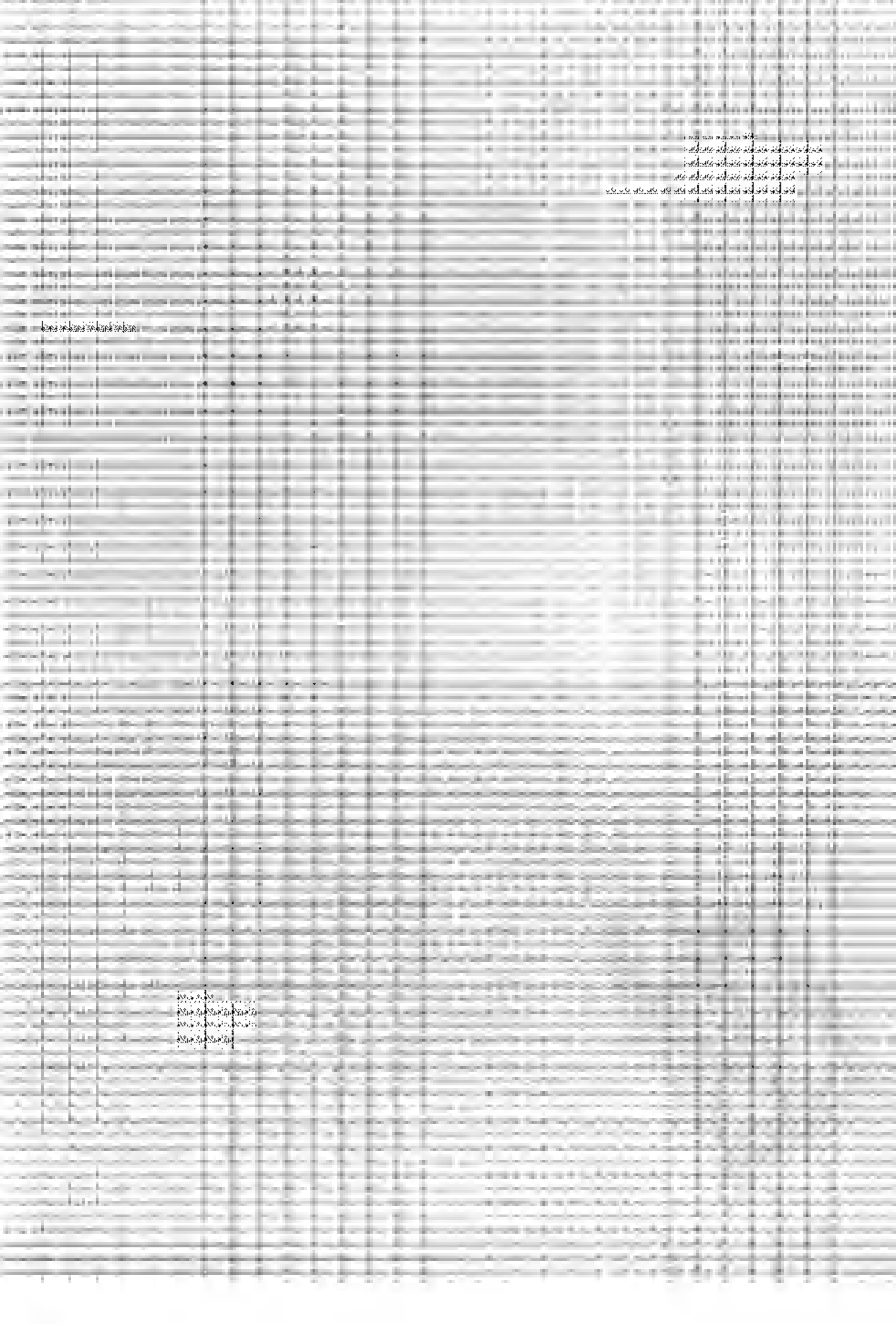
2. 绳状网面在画面中的运用

活用网面的最终目的是为了竭尽所能地表达画面，随心所欲地刻画细节，例如质感、立体感、气氛等。

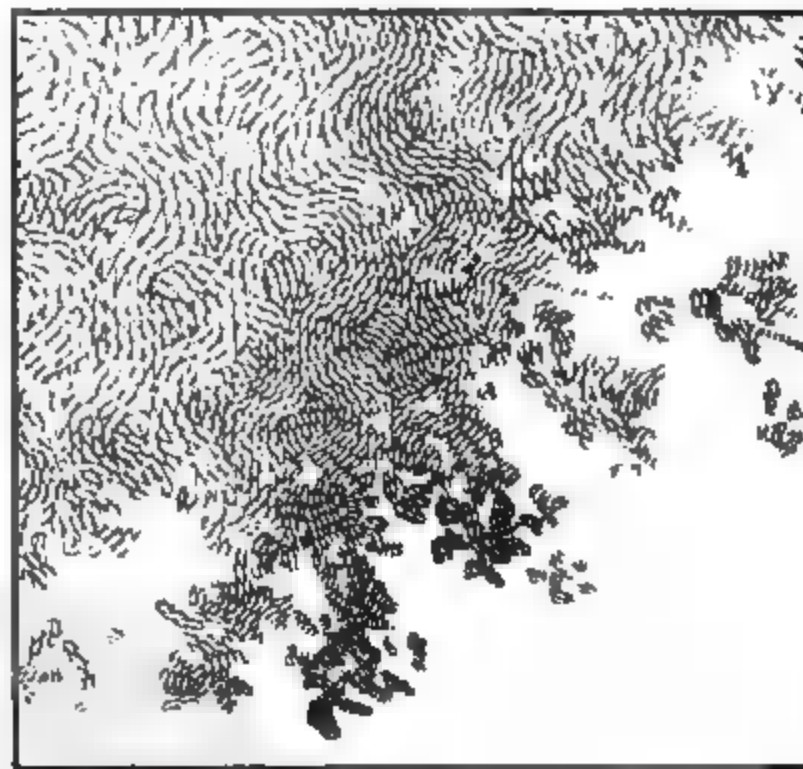
下面例举一些关于绳状网运用的例子，此外大家还需要多观察，多总结，才能真正掌握绳状网的运用。

建筑背景用的排线

自然界蜗牛的纹理

工业零件的质感

棉毛巾的质感

表现急促情绪的网点

这种气氛网是绳状网加速度集中线的综合运用手法。既有集中线的效果，也有曲线速度线的转折感，是发生大事件之前渲染气氛的手法。

表现阴郁气氛的网点

在恐怖漫画中常常出现这种绳状网塑造的背景气氛，有加深渐变的感觉和黑暗的恐怖感。

表现抒情的蓝天白云

绳状网运用在白云当中会显得非常舒展。

也可以一边颜色比较深，一边颜色比较淡，整个画面会显得更有侧重点。

表现浪漫的树影婆娑

绳状网用在树的倒影上，会有树影婆娑的感觉，比较随意。也会给黑白漫画中的树木，增加富有“绿色”的感觉。

第二章　钢笔技法的画面运用

绘制点、线、面的最终目的是为了准确表达画面效果，通过画面去打动读者。

画面效果是由点、线、面结合在一起的综合因素决定的，包括质感、光感、立体感、细致程度、形体准确程度等。

在本章中，[illegible]过分析一些特定的场景、特定的画面，来加深对钢笔绘[illegible]技法的认识。

用点、线、面、塑造质感

近我苦练了用钢笔画点、线、面，感觉很好！
去找那个高人玩！
高人的家
咚咚咚！
咦？！这个门的声音怎么这么奇怪？
嗨！你是在找我吗？
咦？你怎么从那边出来了？那边不是墙吗？
那个讨厌的帅哥也在你家？！
我俩是朋友啊！
我把墙画成了门，把真的门画成了墙壁呢！哈哈哈！
没想到还真的骗到了人。
怎么那么逼真啊？
没什么啦！其实就是用点、线、面、塑造出的质感假象而已！
你做基础练习的目地也是为了这个！
原来练习点、线、面是为了塑造质感啊！
是啊！
嗒！……
太强大了！
教我啊！教我！
嗒！……

第一节 点对画面效果的塑造

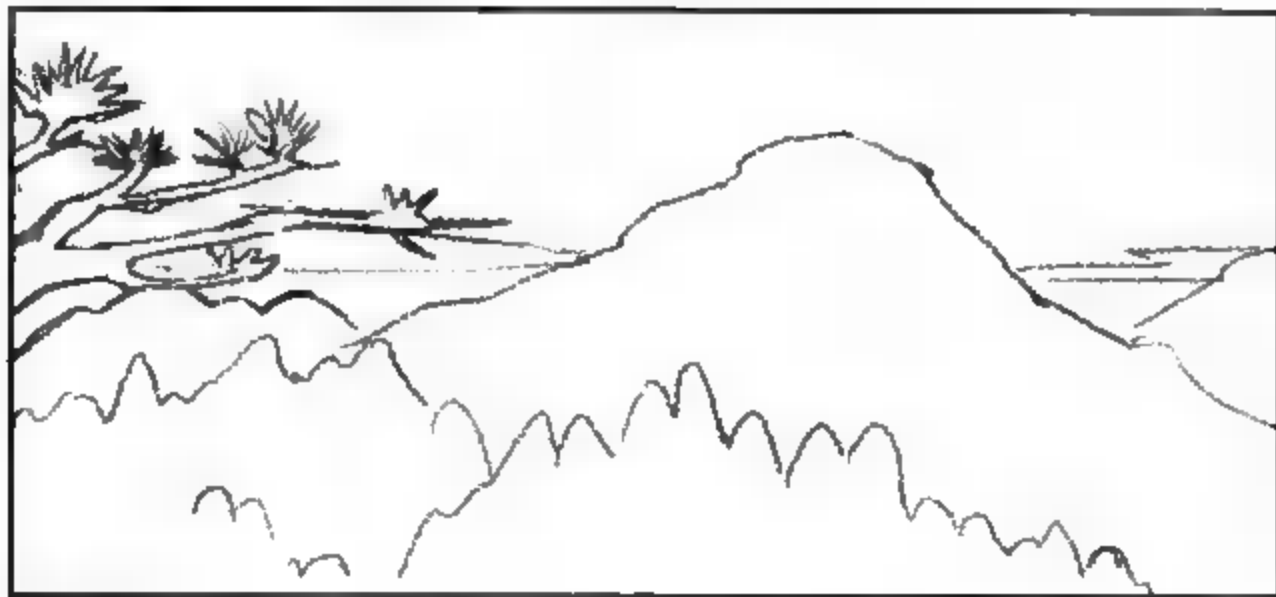
点能表现细腻、柔软、梦幻的画面效果，要善于发挥点绘手法的长处，用在适合的画面当中。前面章节已经详细地介绍了点绘的入门方法和细节操作，本章深入介绍用点绘法塑造的背景气氛。

1. 浓雾的树林

铅笔草图

浓雾中的森林，若隐若现、斑驳陆离。这种感觉很适合用点绘法塑造表现。

在点绘之前，首先用铅笔勾勒出山、树的轮廓。

注意画面景色分为远、中、近三个层次。近处树的形状最为细致，远处山峦勾勒大形即可。

钢笔点绘

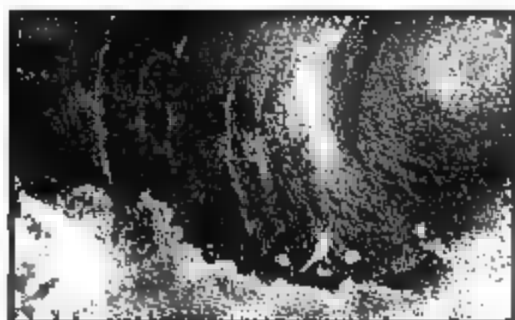
远山的层次可以选用粗糙的纸团紧蘸墨在纸上拍打。

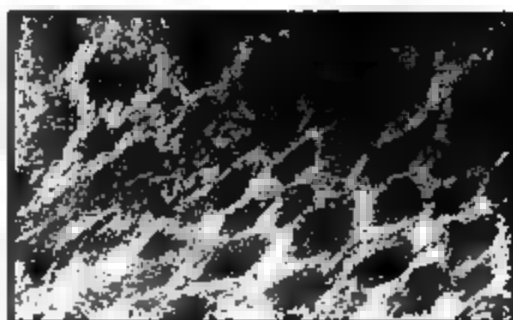
拍打时一定要小心不要超出一开始画的草图范围，否则主体形象会失控。

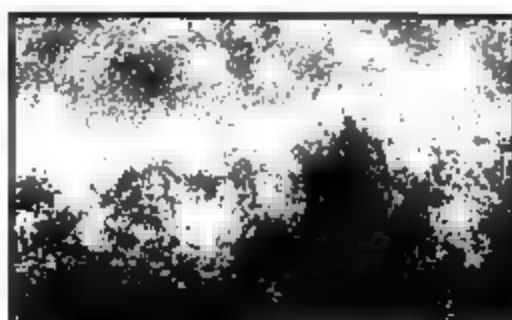
在画近处松树的时候，可以用毛笔勾勒树形，然后再用点绘法对树叶的细节进行加工。

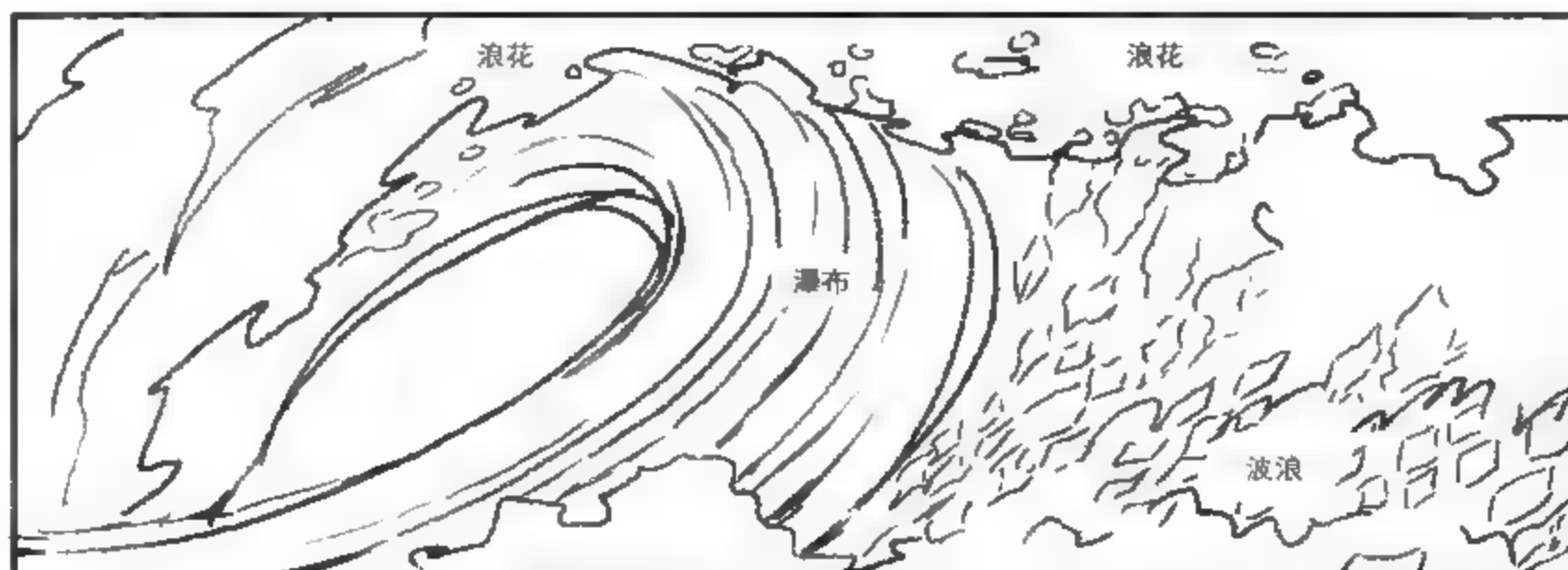
2. 拍击的海浪

海在拍击沙滩和岩石时溅起千层浪。急速的时候仿佛瀑布，流动的时候仿佛波浪，撞击的时候仿佛浪花。大海兼有这三种形式。在表现海洋的绘画中需要让瀑布、浪花、波浪这三种特征穿插出现。

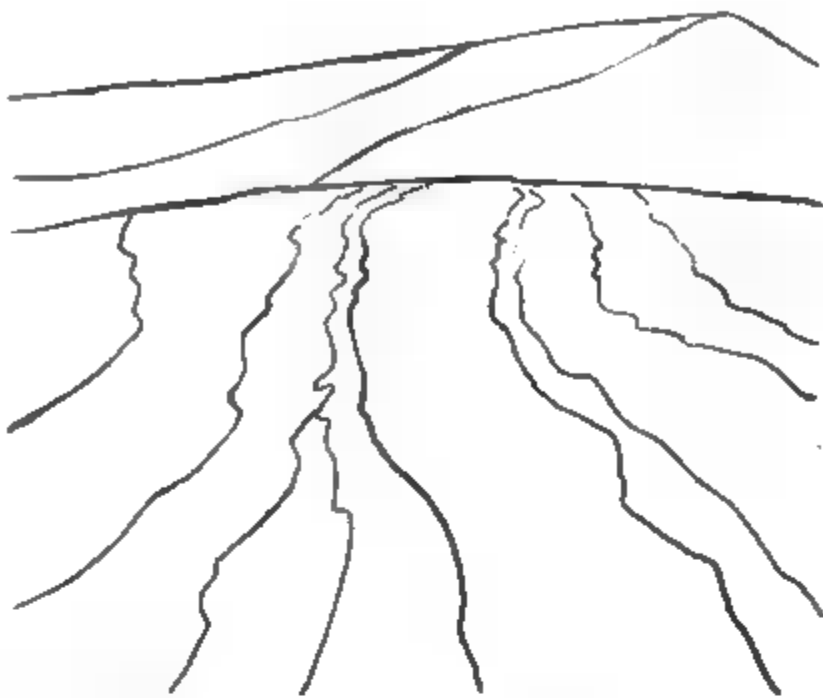
瀑布

海浪翻滚而下的时候会有瀑布的气势：飞流直下、富有曲线美，具有引导性的趋势。

波浪

菱形或者三角形的波浪非常密集、极具动感。浪花需要通过深色点绘衬托白色来体现。

浪花

翻滚的浪花面积比较大，像是夏天花圃里的绣球花一样。可以用大面积的黑色做映衬。

铅笔草图

钢笔点绘

3. 浩瀚的沙漠

风吹击后的沙纹

点绘法非常适合用来刻画沙漠。

首先用铅笔绘制草图。

风吹动沙子会呈现出一层一层的S形曲线流向。绘制草图时要注意曲线之间的疏密关系，对于细节则不需要过多考虑。

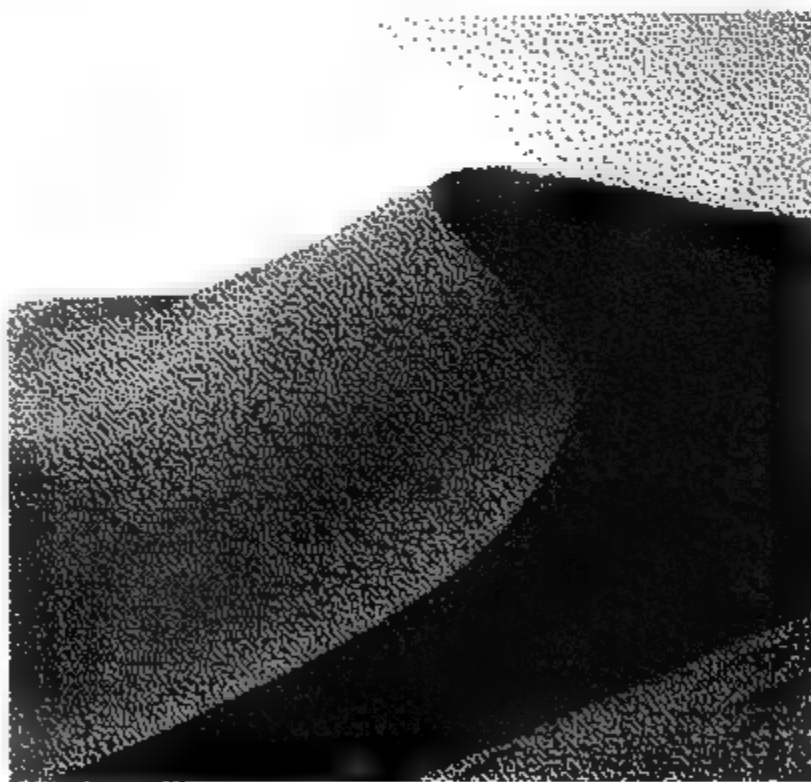
开始钢笔点绘步骤。

根据草图绘制的沙纹走向开始钢笔点绘。

一黑、一白才能体现出沙子的纹路。黑色的边缘要渐渐地留白，越靠近阳光的地方留白就越多，越暗的地方则点绘的密度就越大。

平静的沙丘

首先绘制铅笔草图步骤。

同样是用点绘法刻画的沙漠，沙丘的外形与被风吹动的沙纹外形有着明显的不同。沙丘的外形像小山坡一样，呈现有弧度的三角形，整体形象更为整体。

开始钢笔点绘步骤。

注意点绘手法要均匀，着重刻画阴面。暗部的色度深了，亮面就自然显露出来了。天地相接的地方有淡淡的灰色过渡。

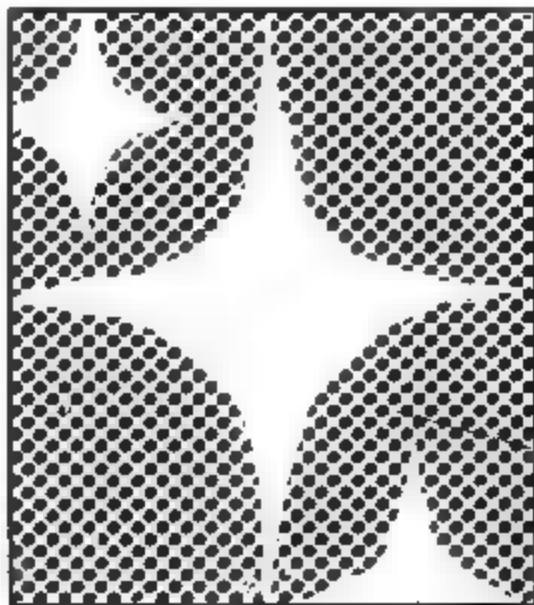
大面积的点绘可以考虑用网点纸代替手绘。

1. 浅色点绘表现浪漫气氛

点绘法也适合塑造浪漫的气氛，例如淡淡的闪光，这种气氛常用来渲染少女漫画。在ComicStudio网点纸库中，浪漫的点绘闪光网点纸图案种类非常多，可以直接使用，也可以依据画面内容设计手绘。

铅笔草图

人物还是主体，因此草图步骤不能省略，依然需要提前策划好画面构图。

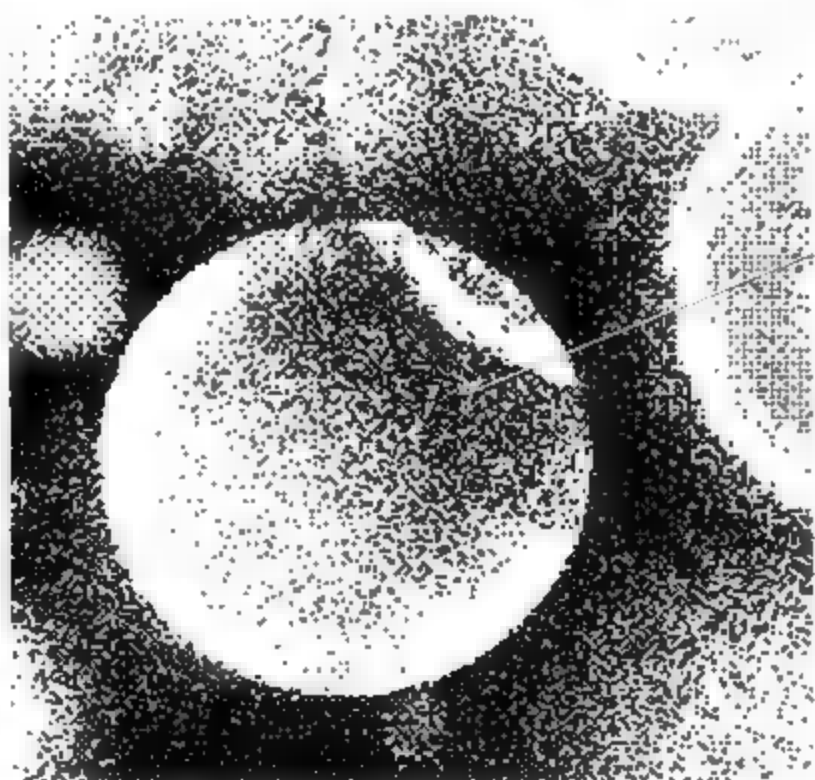
细节放大

星星的闪光并没有用传统的描边手法来绘制，而是用点绘法加深了四周，用黑色反衬白色来塑造星星的闪光效果。

最终效果

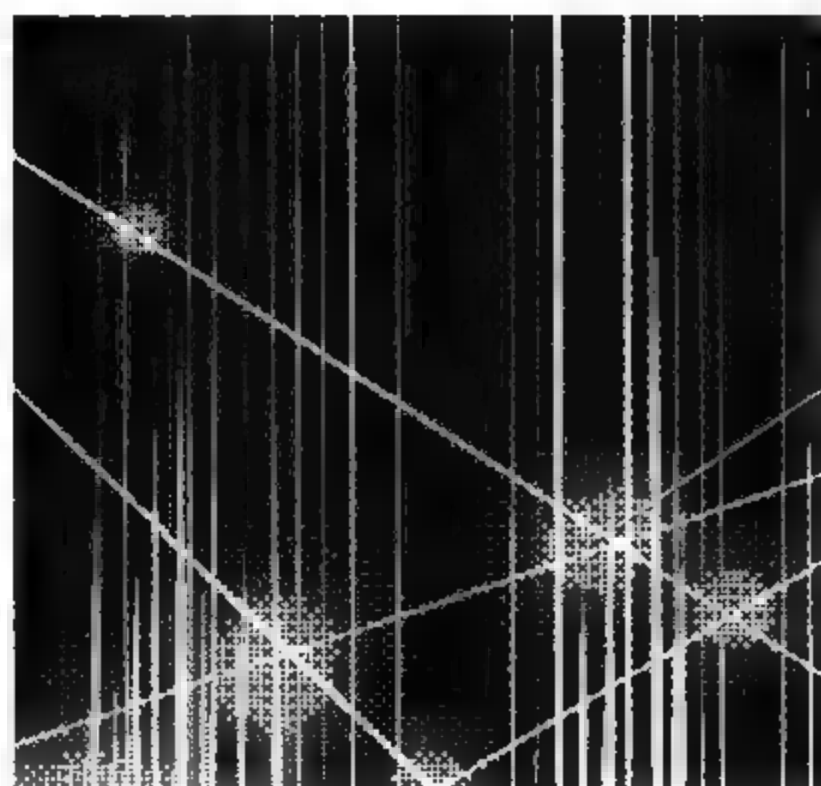
人物的线条是用小圆尖蘸水笔勾线而成的。为了配合浪漫的光感效果，人物线条工整而细腻。

此外，在人物身体或者背景空间中都大量使用了手绘点绘、网点纸点绘。细心的你会注意到，点的大小不一样或者排列的密度不一样，出现的画面效果就会截然不同啦！

2. 深色点绘表现的浪漫气氛

恋爱遐想

由点绘汇集形成圆形泡泡图案，虚虚实实、亦幻亦真，非常适合用在遐想和浪漫的爱情画面中。点绘的圆形需要点大小不同汇集在一起才会好看。

黑色给人深沉感。黑色点绘组成的圆形泡泡图案不能占用太多的画面位置，否则会适得其反。靠近人物的地方需要适度地留出空白。

战斗Pose

如果没有下面黑色主画面作为底纹，上面的白色点绘就没有办法被很好的衬托出来啦！白色速度线也只是白色点绘的配角哦！

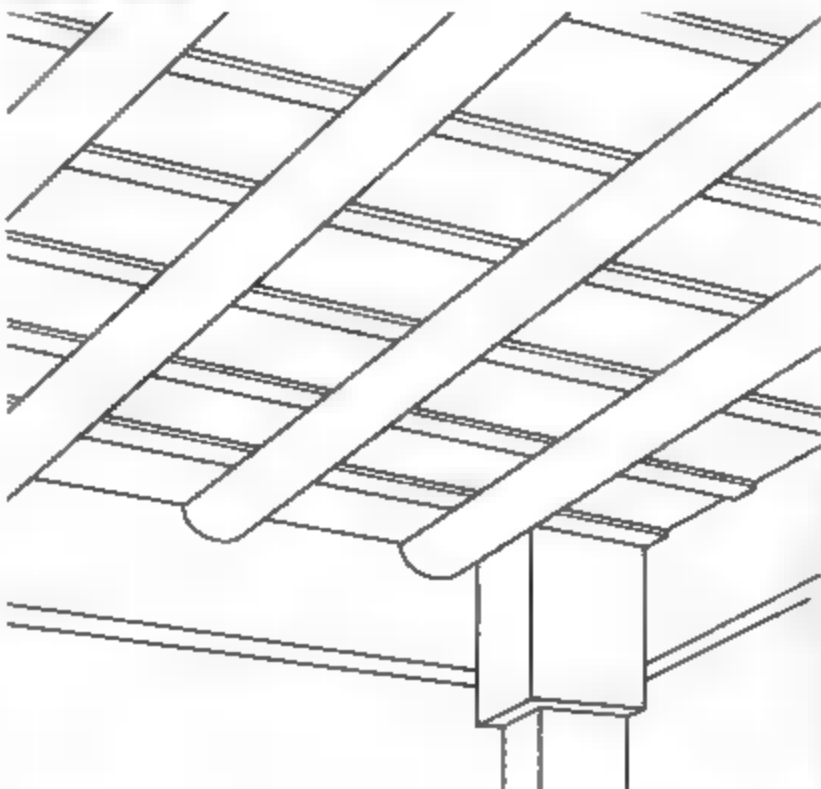
左图中的白色点绘加白色线的配合方式会产生强烈的光泽感，非常适合武打场面，会让画面充满神秘、浪漫的气息。记得越是靠近主体人物的地方，越要留白。

1. 点绘表现环境的恐怖

不祥之气

用曲线形状配合点绘手法，就能画出曲线点绘气氛网。这种点绘富有渲染力，会带给读者深邃、不安的黑暗感觉，常被用在恐怖画面中。

曲线点绘气氛网会给人居高临下的俯视暗示，适合搭配俯视的人物和背景。会更加衬托人物的渺小，让空气中充满不安的气氛。

黑暗鬼屋

如果背景画面中只有单线条勾勒的房间，没有黑色点绘的参与，就会显得异常平静。并没有表现出压抑、恐怖的黑暗氛围。

但是有了黑色点绘的参与，情况就大不一样了。圆形的点绘会形成梦魇一样的对话框，背景的曲线点绘会形成漩涡状态，引导读者的视线。

2. 点绘表现内心的恐怖

血光之灾

点绘也能表现特殊需求的画面，例如血光之灾。用毛笔蘸墨大胆地甩在纸上，再针对自然的圆形黑点用蘸水笔补一些小细节，就是惊悚漫画中常用的血点了哦!

如果用"点绘刻画的黑色血点+人物放大无神的瞳孔+头发上稀疏的速度线=会带给读者发生了恐怖的重大事件"的暗示，别忘了加拟声词哦!

内心争斗

如果仅仅把人物用线条勾勒出来，而没有配合黑色的点绘压轴，就会显得不恐怖。另外一个问题就是，这张图在构图上露出了人物的全脸，丝毫没有隐藏，因此人物内心的恐惧就体现得没有那么明显了。

如果用黑色点绘手法塑造对话框，让其占到画面的主导位置，会塑造出矛盾、给读者强烈的带入感。同时只让人物露出半张脸，若隐若现，就会造成主人公喃喃自语非常担忧的恐惧感。

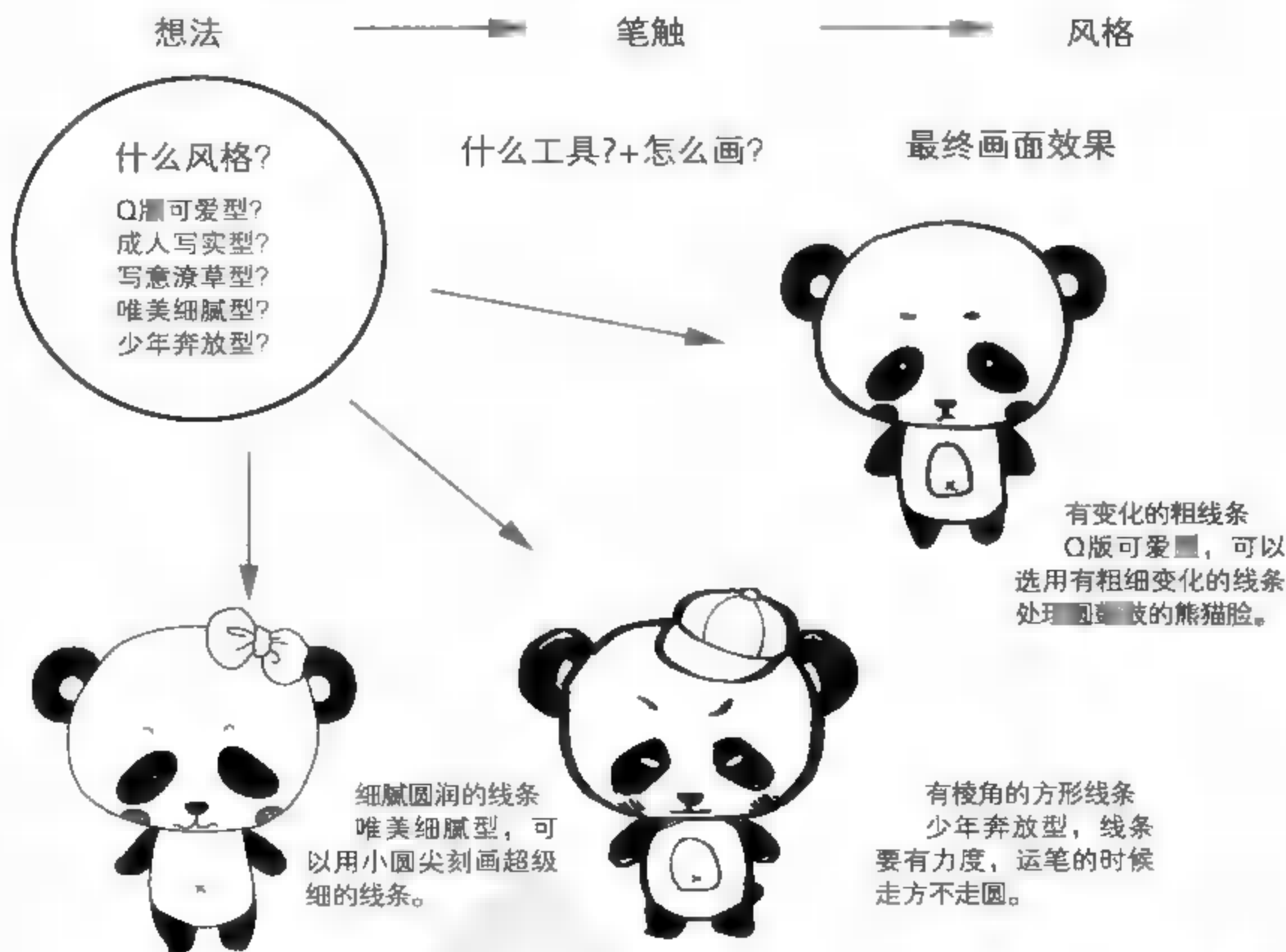
为画面寻找合适的气氛和风格

第二节 线对画面风格的塑造

当塑造画面的时候，在心里都会有朦胧的想法，即将诞生的画面是什么样子的风格呢？可爱的？酷酷的？柔美的？

我们将会发现，不同型号的画笔表现的笔触风格都是不一样的。

笔触将会出现在画面的每一个角落，笔触的风格也就决定了画面的风格！

为了完成最初的创作想法，需要对号入座，找到能够完成这种风格的笔和笔触。

随后的页面列举了几种比较常见的画面风格。

我们针对这些画面风格进行笔触运用方面的剖析，讲解选用这种笔触的用意以及绘制的实际操作方法。

另外大家在看漫画的时候也需要多关注一下运笔与线条。

主要针对小学1~5年纪或更低幼的年龄阶段。这个阶段的读者对画面的复杂程度和笔触没有太多的要求，所以需要把画面重点放在唯美、简洁、可爱上。

因为笔触不需要太大变化，所以可以选用下墨顺利、笔触无变化的笔来完成。

绘制铅笔草图

想法构思

花朵的左右两边做了两个可爱的小精灵。两个小精灵的服装款式和整体气质是不一样的，动作有对称性。设计草图的时候要注意突出可爱、简洁的原则，不需要太过华丽。

选择工具

因为线条完全不需要有变化，所以可以选择没有笔触变化的绘图笔来完成任务。

用完绘图笔记得及时套上笔盖，免得墨干堵塞笔孔，下次不好用。

细节技法分析

女孩子身上的配饰花纹要追求整体性，例如在头身出现菊花款式，那么在身上也要出现。另外花纹都画得大些会比较好。

对于蕾丝花边等细节处理，一定要有耐心。一片蕾丝和另外一片蕾丝之间的结构关系要整洁、清晰。

细线勾勒造型，不需要有什么阴影、粗细变化。但是遇到人体结构的时候一定要画得准确，例如手部的结构。

最终效果

[illegible]重刻画人物的脸部，让人物充满生气。发卷和小头饰等小细节都需要设计一下。

用绘图笔的技巧是：描线的时候手要稳，不要过度用力压笔，免得线条生硬。

少女漫画以线条细腻著称。画面华丽、唯美、线条富有变化，需要在人物的美型方面多做功夫，工具可以选用蘸水笔的小圆尖。

绘制铅笔草图

想法构思

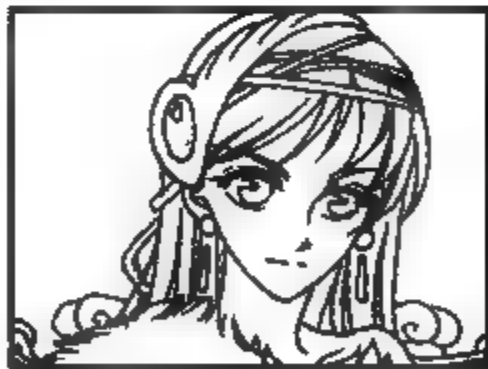
唯美是少女漫画中最重要目的之一。如果想设计一个带有一点儿帅气的女孩子，可以用一个T字形构图的Pose，身后背景配一个华丽的有图案效果的纹路，秀一下。

选择工具

少女漫画多使用小圆尖蘸水笔描线。因为小圆尖柔韧性非常好，能描绘极细的头发丝，也能描绘变化多端的图案。

注意小圆尖需要与流畅度极好的墨汁配合。

注意利用笔尖的弹性，别用力太大。

细节技法分析

少女的脸部是重中之重，需要细致刻画，把眼睛画出神采。另外，对线条的搭配要有取舍，不能什么都画，可以舍弃一些旁枝末节的碎线不画。

女性服装选用的布料种类繁多，可以在布料上■画一些花纹、图腾等。绘制图案的时候要尽量细致，别和主结构线冲突。

需要特别注意体现质感。毛绒领子、剑、头发这些不一样的元素都有独特的质感特征，也需要配合不一样粗细变化的线条。

最终效果

身着华丽衣装的美少女是漫画作者最爱的主题。大家可以多阅读服装杂志找找创作灵感。

用小圆尖描线的秘诀是不要太过用力压笔，否则线条太粗了和小圆尖本身细致特性会不符合。

少年漫画中的线条铿锵有力，可以频繁地使用直角、勾勒结构线、阴影排线刻画等手段。

目的只有一个：就是让画面显得很酷！

绘制铅笔草图

想法构思

穿着西部牛仔服装的帅哥发出超能量冲击波，这样的画面在少年漫画中比较常见。

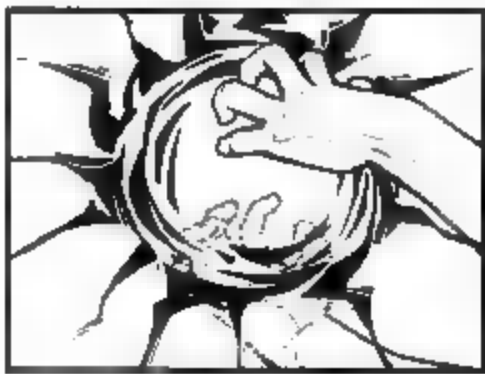
牛仔头上的帽子是手工缝纫的，上面会有线缝制的纹路痕迹，还有牛仔裤上的图案也是画面中的亮点。草图阶段就要把铿锵有力的感觉表现出来。

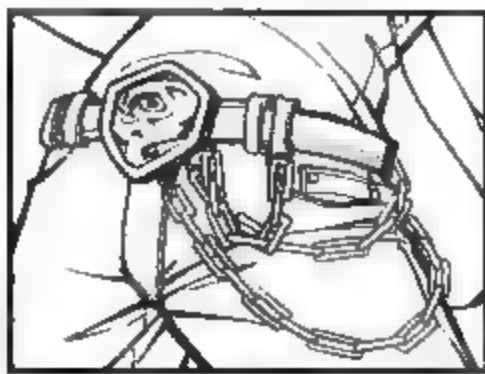
选择工具

少年漫画的工具首选是G笔尖的蘸水笔。G笔尖富有弹性、粗细适中、柔韧性好。

记得要不断变化笔锋、压笔或者收笔，让线条富有变化。

G笔尖配合黑色的木质笔杆会比较好用。

细节技法分析

用黑白对比强烈的大面积的不规则形来表现光感。后面的那只手不需要画得那么实，若影若现就可以了。

帅哥脸部的主结构可以用清晰、明确、对比强烈的线条。刻画其他细节的时候按照结构走就可以了。

腰部的配件皮带是画面中比较出彩的地方。用有力度的直线、折角和带有金属质感的花纹线条来体现配件的美感。

最终效果

G笔尖是最为常用的一种笔。这里用G笔尖的关键秘诀是画线的时候尽量要走方形，画得抑扬顿挫；而不要走圆，画得绵软无力。这样才能显现整个画面刚健有力的感觉。

钢笔排线是绘制写实漫画中常常用到的一种手法。钢笔排线需要有很多耐心，并且要求作者有写实功底，因此，在很多流行的漫画中都不常用。但是在历史题材或者宏大主体的写实漫画中会比较常见。

绘制铅笔草图

想法构思

日本漫画家井上雄彦的大作《灌篮高手》使用的就是钢笔排线的绘制手法。

现在用一个阳光男孩的形象来作钢笔排线的例子。大家可以看到不论多么复杂的钢笔排线，都需要建立在对人体写实理解的基础上。

选择工具

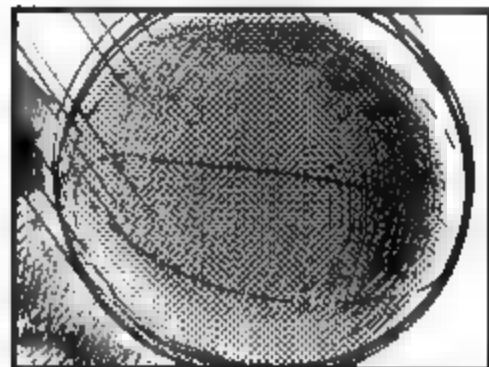
毛笔和钢笔都能作为排线的工具。

在漫画家井上雄彦早期的《灌篮高手》中使用的是钢笔排线，而绘制《浪客行》的时候因为技法绝对纯熟，就开始完全驾驭毛笔排线了。

毛笔、软笔、小圆尖、G笔尖都可以选择使用。

细节技法分析

头发款式选用了黑人小辫子发型，应该用比较密集、粗犷的线条排列表现比较好。注意辫子与辫子之间有缝，要留白。

脸部和皮肤的阴影也是通过排线解决的，但是要均匀、细腻。注意不能抢夺鼻子、眼睛等主结构线条。

篮球的质感是通过在灰度网点纸的基础上，用排线加强明暗交界线的手段来表现。

最终效果

写实风格的钢笔排线效果需要作者具备很强的绘画功力，需要注意线条与线条之间的协调。

即使是同一根线条也要注意线条自身的粗细变化。人物外轮廓或者主要轮廓线条要粗，小细节、小结构点都需要深入刻画，通过细腻地排线解决问题。

在中国漫画史上，很多小人书、插图都是用毛笔绘制的，老一辈的艺术家对毛笔这种传统工具的掌握程度熟练、技巧非常高。如果想画非常有特色、显示深厚功力的线条，毛笔是首选。

绘制铅笔草图

想法构思

用毛笔的手法去创造一个长着双翅的天使。天使的羽毛非常柔软，适合用毛笔表现。

在这个人物造型中，唯美和粗犷并存、写实和写意融合。毛笔笔触的潇洒风格会带给这个帅哥新的亮点和特色。

选择工具

毛笔毛尖的质量有很多种，推荐比较有弹性、柔韧性好的狼毫毛笔。

另外，软笔是很好的代替毛笔工具，笔尖非常有韧性、好操作。此外还有可以便携、储存墨汁的优点。

书法专用的毛笔大白云，质感会比较软。

细节技法分析

即使大部分的地方用笔比较粗犷，脸部还是依然要保持细腻、完整度比较高才能刻画出帅哥的形象。

毛笔的一个重要特征就是可以最大范围的压笔以及潇洒地甩笔，正所谓收放自如。

羽翼上小的细节，例如羽毛就不能用粗笔完成了，可以用细腻的笔触表现完成，与边缘的粗犷笔触相对比。

最终效果

要想把毛笔线条画得非常流畅，还需要多加练习。

用笔的时候，首先要稳住手部力气不让笔尖颤抖，然后逐步熟悉毛笔的用笔规则。不熟悉毛笔性质的同学可以在废纸上练练手再画正稿。

[illegible]

华丽效果的漫画非常依赖漂亮图案的搭配。

需要综合运用前面学过的手绘排线方法、发挥创造力、设计各种个样的花形图案。图案搭配的好才能显示出画面的魅力，把漂亮、富有动感的主体人物突出出来。

绘制铅笔草图

想法构思

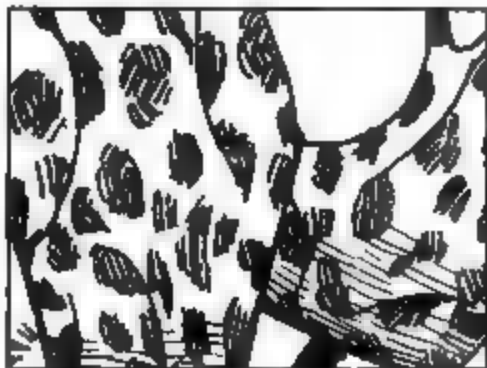
创作意图是想绘制具有浓郁西藏风格的图案画面，所以要求使用的笔触细腻、具有强烈的形式美。线条本身不需要有过多的变化，否则会和复杂的图案抢夺主体性。

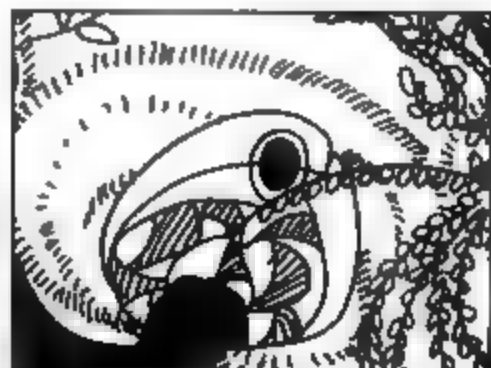
选择工具

根据脑海中想象的效果，对号入座，找到具有相应笔触的工具。

在这里推荐的是绘图笔。绘图笔的特色就是下墨流畅、线条细腻，而不用太多粗细变化。

少数大面积涂色的地方需要用到毛笔。

细节技法分析

衣料上的豹纹，可以用手绘排线的方法来解决。注意遇到衣褶的地方要有变化。

图中大面积的黑色就是用毛笔涂的。注意有花纹的地方要镂空、预先留出余地。

柔软的毛领子、细细编制出来的小辫子，都要一笔一笔慢慢画，才会生动有趣。

最终效果

除了多注意构图和画面意境，在勾线的时候也要注意描线的整体顺序是先上后下，先左后右。别不小心带开未干的墨水，弄花了画面。先挑一些不是很重要的边边角角开始描线，等到手适应了、有了感觉再开始描重要的地方，例如脸部。

想要形成独特有个性的画面风格有很多手段。这里重点介绍的是：在描线处理的时候使用强烈的粗细对比，让粗的更粗。细的更细。

这样做会让结构主线和辅助线之间的对比鲜明，带给读者震撼效果。

绘制铅笔草图

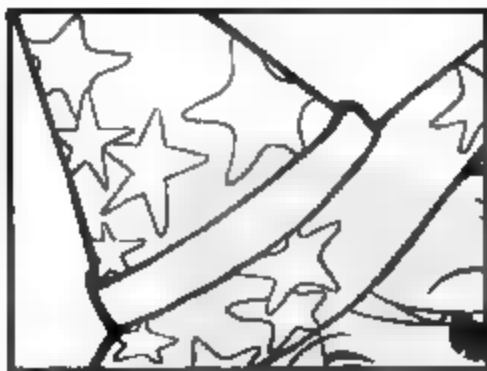
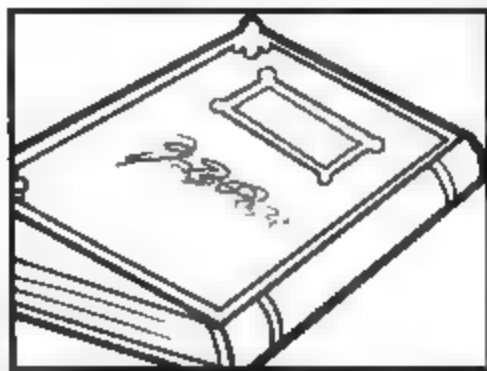
想法构思

挥舞着魔法棒的学徒以及在空间中飘飞的魔法书，需要用失重的空间来体现。

这种打破常规的动态画面从草图阶段就要注意设计人物的失重感，然后再通过个性的、有明显粗细变化的笔触去体现主题。

选择工具

普通的G笔尖蘸水笔可以用来描细节和线条相对较细的地方，然后使用软笔或者毛笔针对性地加粗，加粗的部分主要是主题或者是有前后关系的地方。

人物脸部对比头发来说，线条比较粗，人物眼睛对比脸部线条来说比较粗。

帽子的外边线是粗的，里面的小星星花纹是辅助，所以不能画得太粗，否则会抢夺主题。

绘制书时要使用直尺，这样边缘才能整齐。内部的花纹相对处理可以细一点儿。

最终效果

外边边缘用比较粗的笔触。粗的笔触给人的视觉感受会比较强烈，对比内部细腻的线条反差非常大。在欧式漫画中也会常常看到这种表现形式。动画片也会选用这种简洁概括的线条。

刻画元素质感的秘籍

编辑明天这个时候来收稿件！大家加油！
是！
这张烤苞米的图要做一些效果！
这个雨伞上要加上水滴！
怎么办！这到底要怎么画？！
剩下的这十几张都交给你了！
没问题！
哒哒哒……
稿件好了吗？同志们！
……
我的画好了。
我们花了很多时间去找资料，所以就慢了。
刻画元素质感的技巧是需要平时积累的。
送给你们一本画元素的秘籍吧！
救星啊！
看起来还真的需要学习一下啊！

第三节　面对画面气氛的塑造

画面气氛是我们追求的最终目的

点和线汇集成面。

面作为载体，体现创作的最终目的。

根据节气、气氛、需求、环境等种种不同，画面气氛千差万别，具有其独特性。需要针对不一样需求去塑造不一样的画面气氛，再通过画面气氛去感动读者。

点线面的基本表现

点

点是钢笔绘画的最小单位，可以由点直接绘制成画面。也可以先由点组成线，再由线绘制成画面。

线

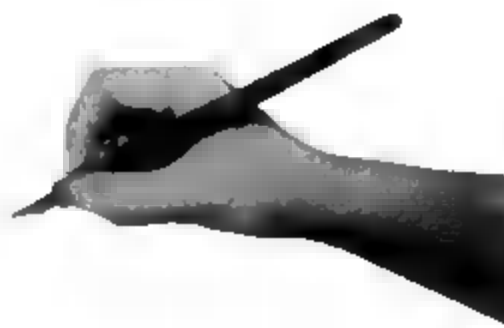
线是由点组成的，线的形状千变万化，具有不同的特征。使用不同风格的线绘制出的画面也就具有了不同的风格。

面

面是由点、线组合绘制而成的。面可以是任意形，也可以是小的元素点，还可以同时包容诸多的元素。

画面元素 → 画面气氛 → 处理手段

画面中使用的物体或气氛就叫画面元素。画面需要点、线、面去塑造。

即使同一张画面，由于用笔触的方法不同，产生的画面气氛也会大相径庭。

下面的内容，会列举一些画面元素的绘制实例，通过这些具体实例说明绘制方法。

1. 树身的表现手法

一重网排列刻画的树身

前面学过的一重网，可以被使用在树木的身体上，注意要观察树木的光源，例如光源是从右边出现的，那么左边的一重网排列就可以密集一些。也可以用逐步精密排线或者逐步稀疏排线的变化手段表现树木纹理。

树木横切的年龄纹理是不规则的圆形线条表现的。一层套着一层的圆线，组成排列规律的面。

木纹之间的对比

树木表面，可以用线间距勾勒出来树木纹路之间的间隔，类似左边的图。然后再逐步加密到右边图的状态。

但并不是说所有的树皮都需要画到右边图的样子，可以选择不一样的风格。线条是画得简单点呢？还是画得紧密点呢？

剥出来一小块树皮放大，会发现线条来回的曲折，一会儿出现S形，一会儿出现圆圈，这样盘旋的线条才能表现树皮的主要特征。

左边

右边

2. 树叶的表现手法

刻画了细节的树叶

刻画近处的树叶时，画出每个叶子的细节甚至是叶脉。叶脉主脉和支脉的搭配划分也要注意美感，这就要考验大家用钢笔的功力啦！

当树叶上面覆盖露水时，露水作为外来物体，可以遮盖与树叶重叠的部分。

强调外轮廓的树叶

也可以采取只勾勒树叶的外轮廓，完全忽略叶脉细节的手法。

这样做的目的可以突出整个树丛的整体性，而不用执著于每片叶子。

在强调外轮廓时，首先要考虑外轮廓的美感，一个个单独的菱形叶片组成了花瓣形状的叶子丛。

3. 树形的表现手法

树叶的剪影

黑色可以用来表现树荫婆娑这样的形容词。用块面涂黑的手法整体勾勒植物轮廓，是一种常用的手法。

大面积的涂抹需要用到毛笔，会给读者强烈的量体感。

当两片或三片树叶组合在一起时，可以夸张或者取舍。让有的位置多，有的位置少。

婆娑的树影

优美的树枝相互辉映，画面充满了张力和渲染力。即使同样是树影，树叶和树枝的形状也是需要区分处理的。是用毛笔勾勒呢？还是用钢笔细致刻画？

什么画面用树叶？什么画面用树枝？这就要看你的决定啦！

粗与细要有绝对的区别，才能显示出树的主干与枝干的差异变化。

松树

松树是漫画背景中的常见树。松树长满了松针，和一般的树梢画法是不一样的。

松树树梢可以松散，但是整体有形，每一颗松针都要画清楚，并且错落有致。

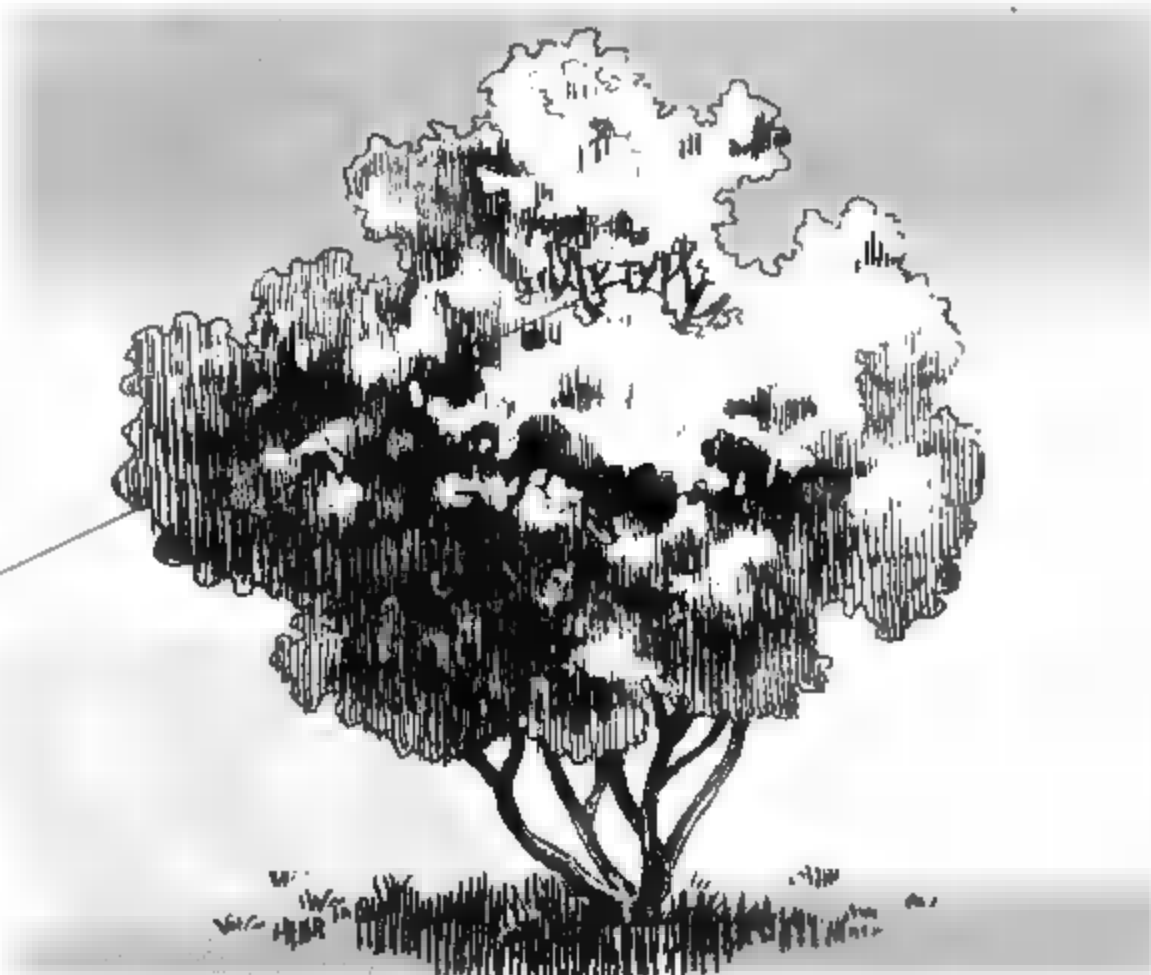
松树的树形只要控制成金字塔的结构就可以了。

松树的纹理，可以使用毛笔皴墨的手法。皴是一种传统的用毛笔方式，墨不能蘸太多，用笔力度非常重要。

树冠

在日本漫画家北条司《城市猎人》的漫画作品中，常常会出现非常写实细腻的树形，为漫画增色不少。

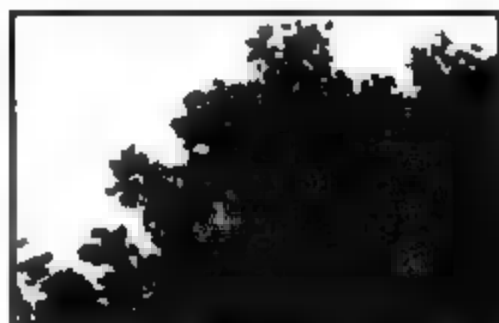
绘制写实细腻的树形技巧是用排线区分暗部和亮部。

树木的轮廓可以用直角勾线的手法来完成。不必每一个叶片都细细地画出，反而会凌乱。

1. 黑反白或白反黑的手法

单一的反衬效果

整体画面用黑白灰三种明确的色阶来表现宁静的夏夜。

在最后一层的黑色树影会完全衬托前面的房子，让房子的形象更为明确。

在近处的天空出现的叶片为了不抢夺主题，用了和天空融入的白色。

当需要突出树木的时候，可以用黑色涂抹暗部，而用灰色填充亮面的树叶块面。

复合的反衬效果

同样是反衬效果，但是这张显得比较华丽。

这是因为下面的黑色也具体了的形状，所以这就增加了整个画面的复杂性，给人树荫婆娑的效果。

但是为了不乱，在最底层衬托了一层灰色，用来淡化黑色的树影。

黑反白的对比度很高，运用不慎画面就会显得花。在画面的重点位置，黑色要完全密闭，才能衬托出上面的白色叶子。

2. 学会渐隐、虚化处理物体

对树底的虚化处理

虚化树木的底部，目的是制造一种远眺的氛围。树冠外形是完好的、清晰的树外观，树底逐渐的虚化可以表示大雾天气，逐渐远眺的状态。

十字形状的排线方式比较特殊的，在平时的绘画中不推荐，因为它的纹路交错会削弱方向导向性。

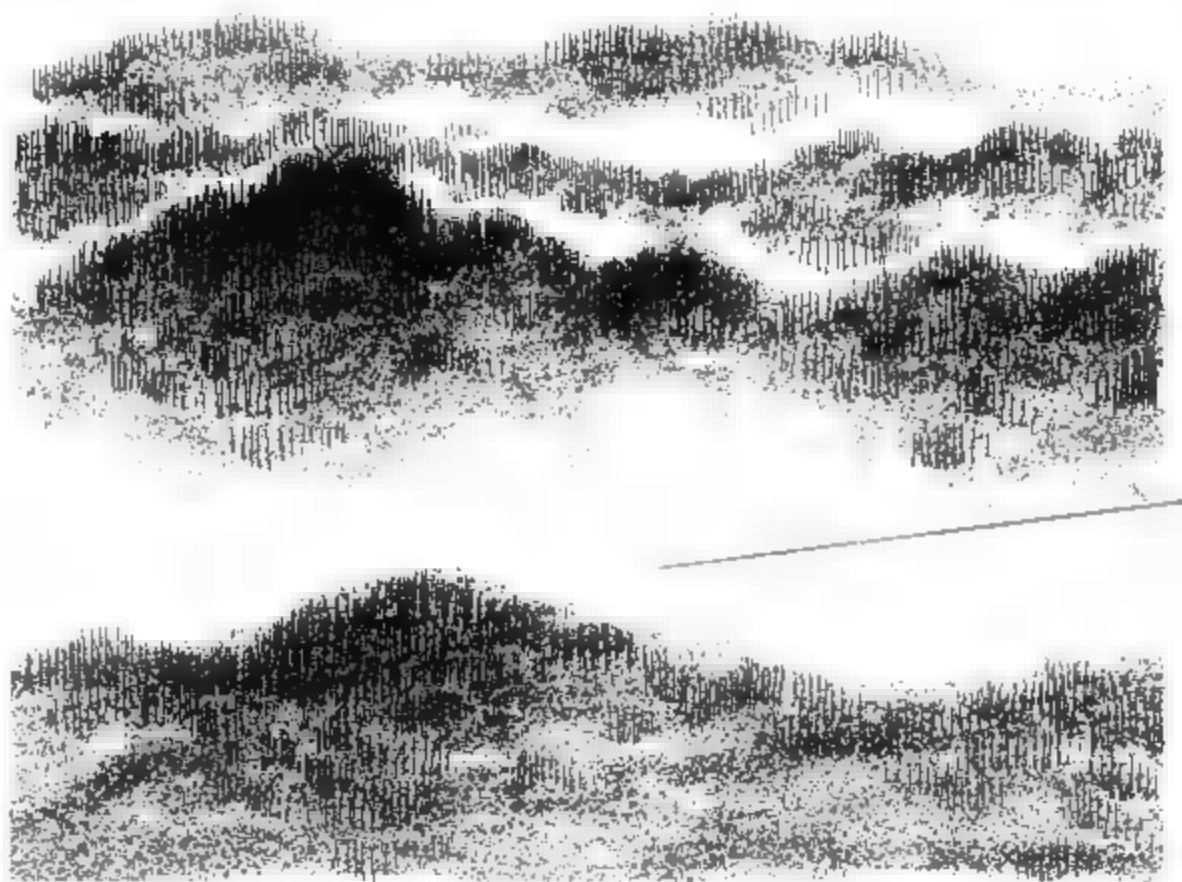
对树冠的虚化处理

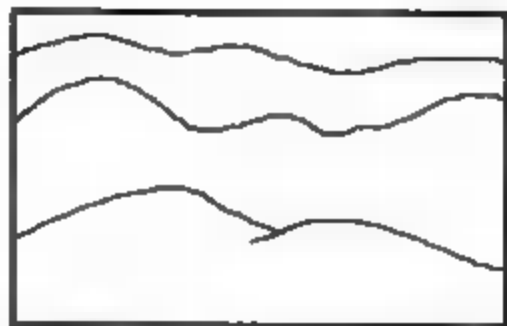
虚化处理的方法同样可以用在树冠上。

树的整体形状定了以后，在钢笔阶段可以用排线、点绘、勾勒等综合的手段去处理。虚虚实实，排画出轮廓即可。

虽然是用排线手法来刻画树木轮廓，但是树木最外面的树叶形状一定要有控制，否则就画得不像树木了。

3. 不同排线手法塑造同一画面

纯竖排线手法刻画的山林

用竖线排列刻画山脉，没有轮廓线的束缚，朦朦胧胧显得非常静谧。

云雾缭绕的山川在绘制的时候要注意用笔虚实变化，不能画得太过死板。

排线之前先需要用铅笔把山的形状勾勒一下。前面的山可以画得大点，后面的小点。

综合排线手法刻画的山林

用了横线、竖线排列的综合手法处理山川的气氛。和单纯竖排手法的区别是画面更加具有层次感。

近处的山脉颜色因为反复排线会显得更深，会有繁茂的枝叶质感。远处的颜色则可以削弱。

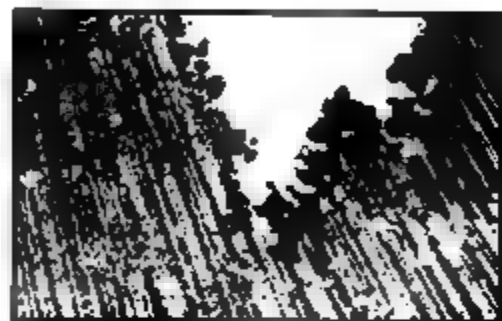
在排线的时候，线条会密集交错，但要注意千万不能乱。靠近山脉边缘的轮廓线可以强调得更清晰一些。

4. 捕捉动静中的山林

动感的画面

动态的山林求的是一个字“变”，在黑色轮廓的树影上擦出的速度线。

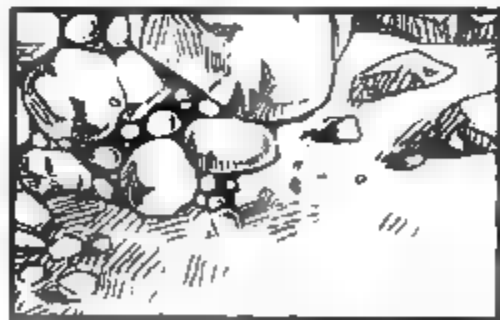
树影越接近外围颜色越暗，越接近人物越亮。要特别注意排线的角度要朝着人物的方向统一，不能乱。

另外，人物跳跃的动作也要加入速度线。

放大一下局部，如果手画的线不直，可以用直尺协作解决排列的问题。

静态的画面

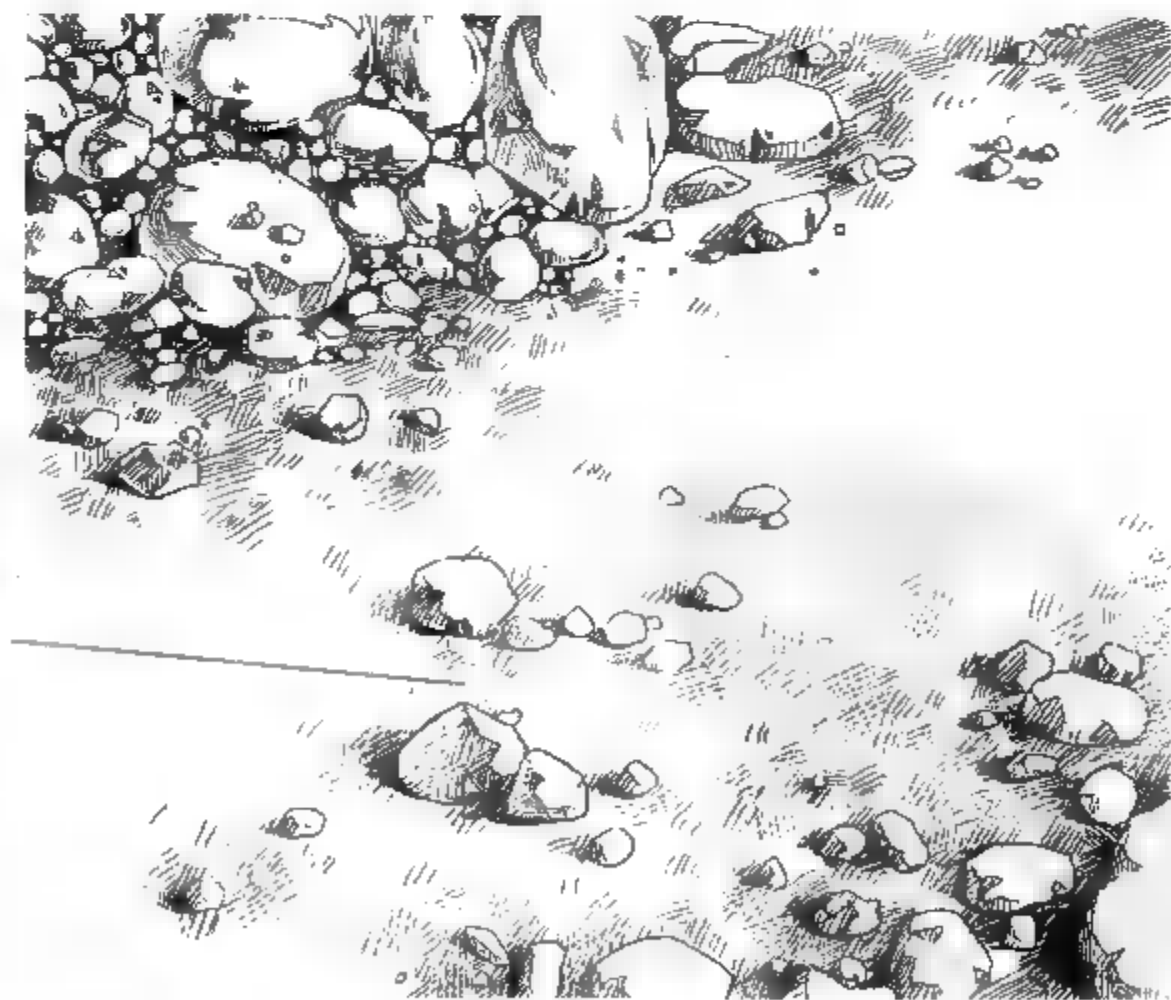
表现静态的山林画面，选择了对山石的刻画。

刻画山石的时候可以有整体、有局部，不需要所有的地方都画满。

中国画技巧中的留白手法也可以用在漫画技巧中。

在石头下面的阴影，可以用一重网或者二重网排线的方法来表现。

1. 表现水的撞击

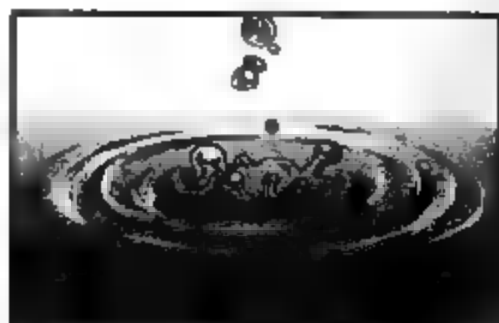
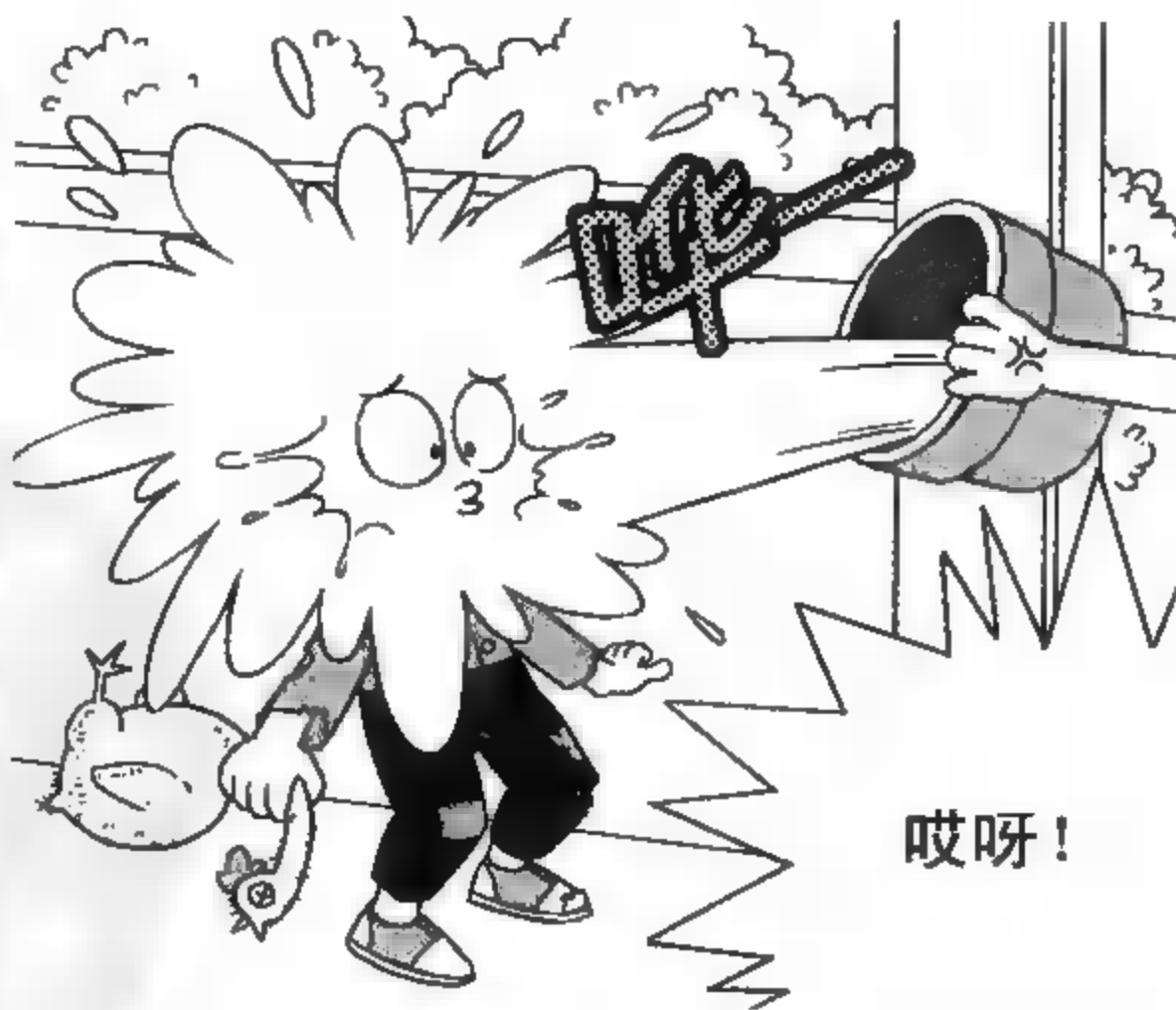
物体落水的画面

救命啊！

用勾线的方式表现落水，可以把水浪线的幅度画得比较夸张。

人物的上半身都是刻画得比较清晰，而下半部分完全省略，会用圆形、半圆形的圈圈来表现。

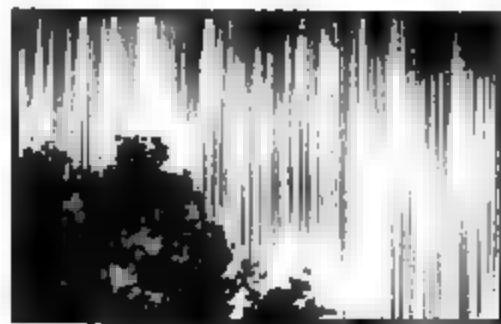
在刻画水滴质感时候也可以用排线来解决，注意要留出高光。

水和物体撞击的画面

同样是物体和水撞击的画面，但这里是以水是主体，画面强调的是水泼出去的状态。因此要分出主次，人物的头部完全被水的形状遮住了，只留出了无奈的眼睛。

这种水滴和水触碰的画面，常常被用在表达神秘气氛的漫画中。注意有的地方需要加黑。

2. 表现动感、咆哮的水

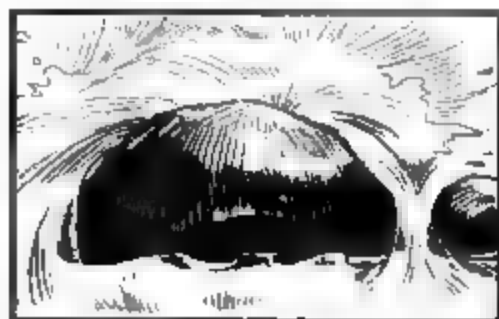
飞溅的瀑布

在表现水流飞溅感觉的时候，可以多用排线的手法，并且排线一定要细。这样才能与周围大面积的黑色山石块形成一刚一柔的强烈对比。

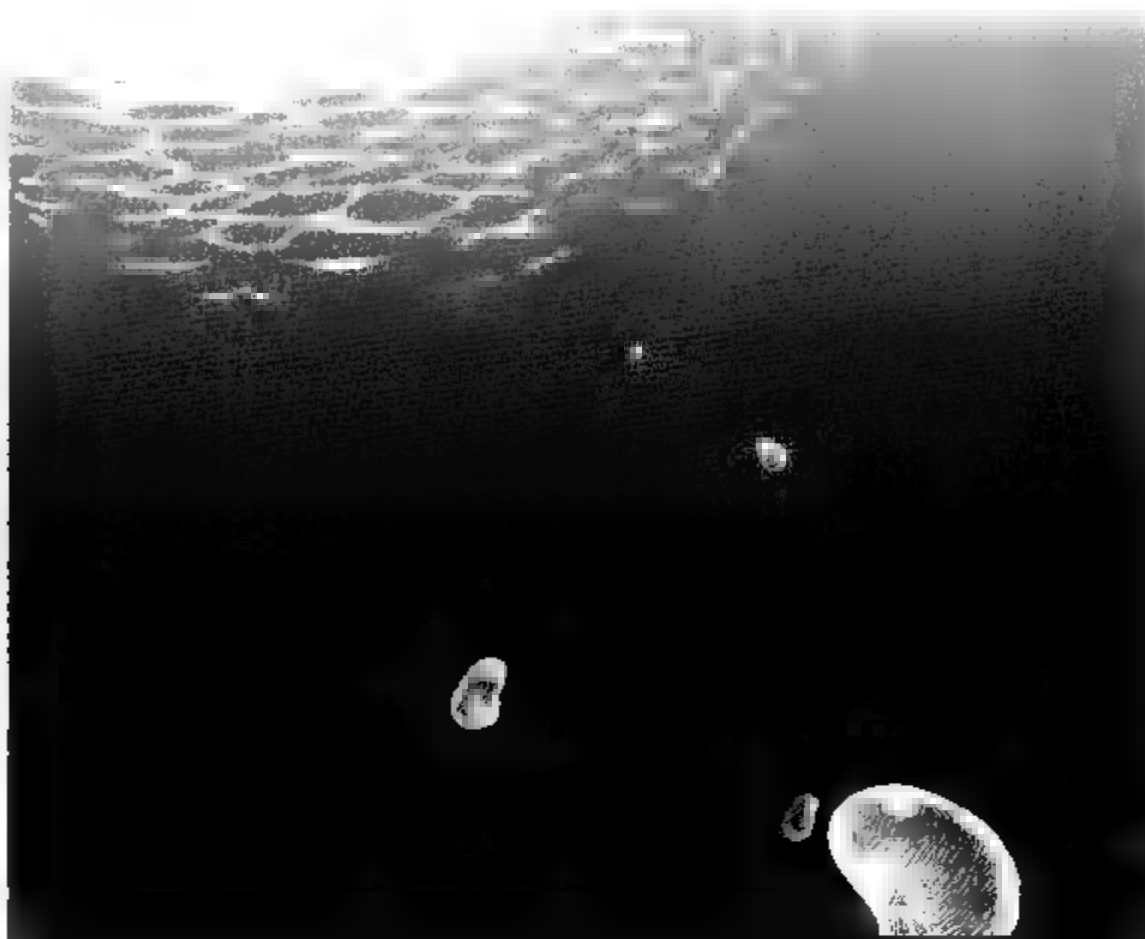
排线方式可以选用一重网、二重网。

在网点纸中也有可以直接表现瀑布效果的网点纸，一般是直线形状的点状网点纸。

翻滚的海浪

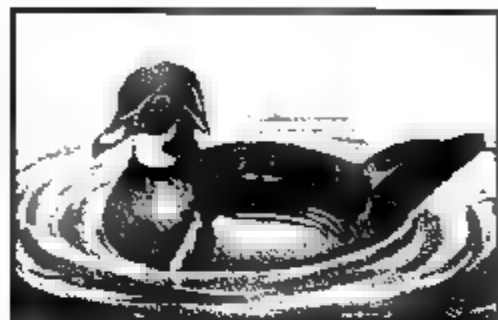
表现翻滚的海浪，要抓住浪花比较多这一画面特点。

在海浪的暗部可以用一些排直线的方式去对比体现雪白的浪花。手绘排线的方法会比用网点纸好用。

在海浪中的礁石被拍击上万次之后，会变成外形比较圆的石块，映衬对比浪花。

3. 表现宁静、深邃的水

光源和涟漪

表现宁静清澈的水，光感是关键。

小美人鱼从海底往上看，斑驳的阳光荡漾在水面上。采用灰色的网点衬托阳光，越往海底走，颜色越深。

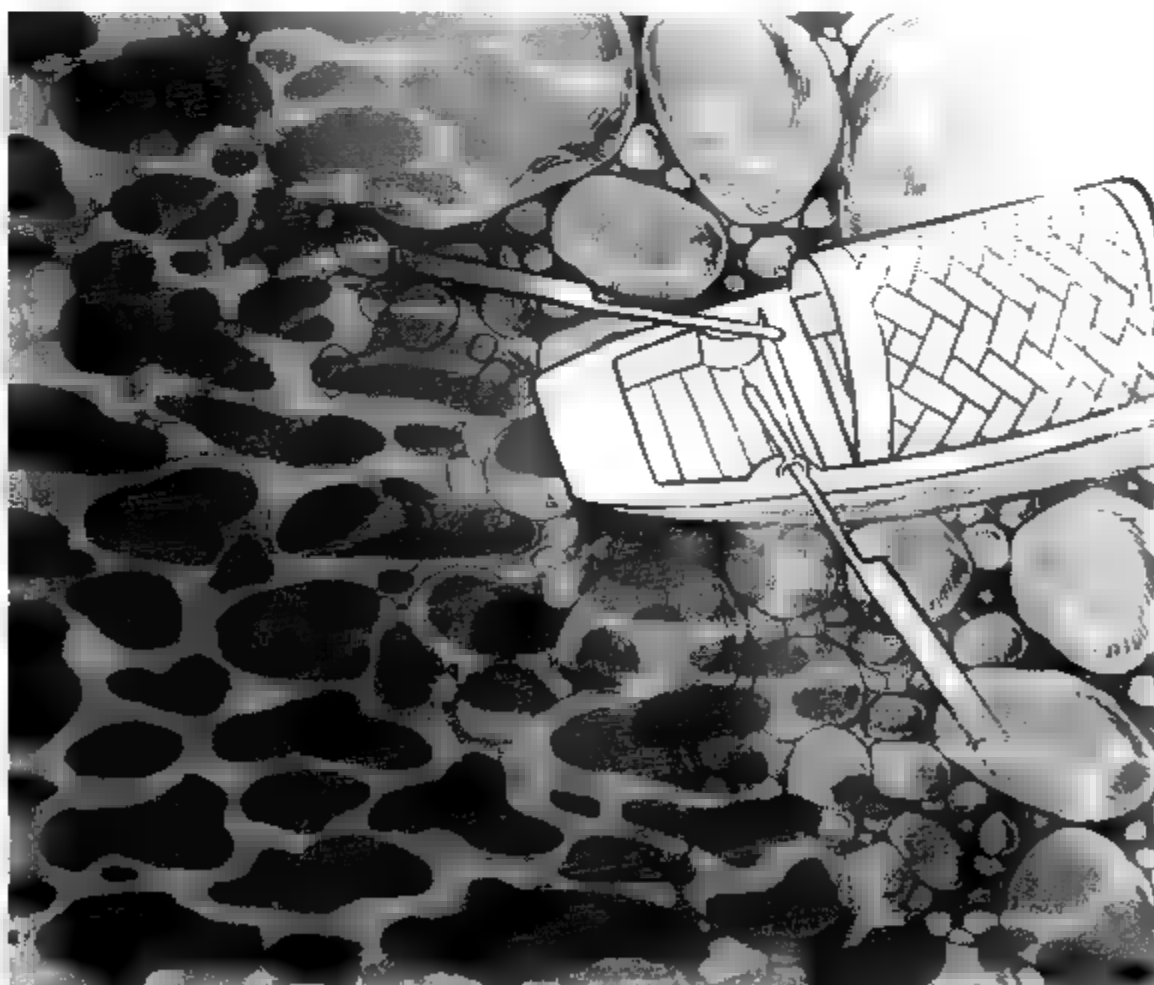
可点缀少量水泡提升动感。

浮在水面上的水鸟，身下的一圈一圈水波也会有光影产生。

清澈水面的光感

“波光粼粼的清澈水面”这样的画面感觉不是贴一层网点就能达到的。

本图不适合手绘排线，因为手绘排线没有这么细腻。

首先把水底的石头画出来，然后用细腻的灰色网点纸重叠才能达到清澈的水纹效果。

从底部往上望，看水面的时候也会同样产生透明的水纹。处理方式是一样的。

4. 表现激烈、吞噬的水

瀑布冲击的状态

动感的水是富有情感的，特别是和人的情绪结合的画面。

刻画这样的水，不用给人物贴任何的网点纸，否则会画蛇添足。背景的颜色可以用深色渐变来衬托白色水流的冲击感。

头发的结构线，在外来水流的冲击下会被截断。白色水流是一组一组的，不是单根。

溺水挣扎的状态

主人公不懂溺水的场景，是具有强烈情感冲击力的画面，因此会配合很多速度线。

千万别忘记人物会迅速地下沉。此外，人物的五官表情也会很痛苦。

黑白对比强烈的水泡是溺水必须出现的元素。

要注意到手部的动作以及在手部出现的速度线，内心的呐喊和求救对话框也可以通过速度线表现。

1. 古代建筑的街景

俯视的街道线条

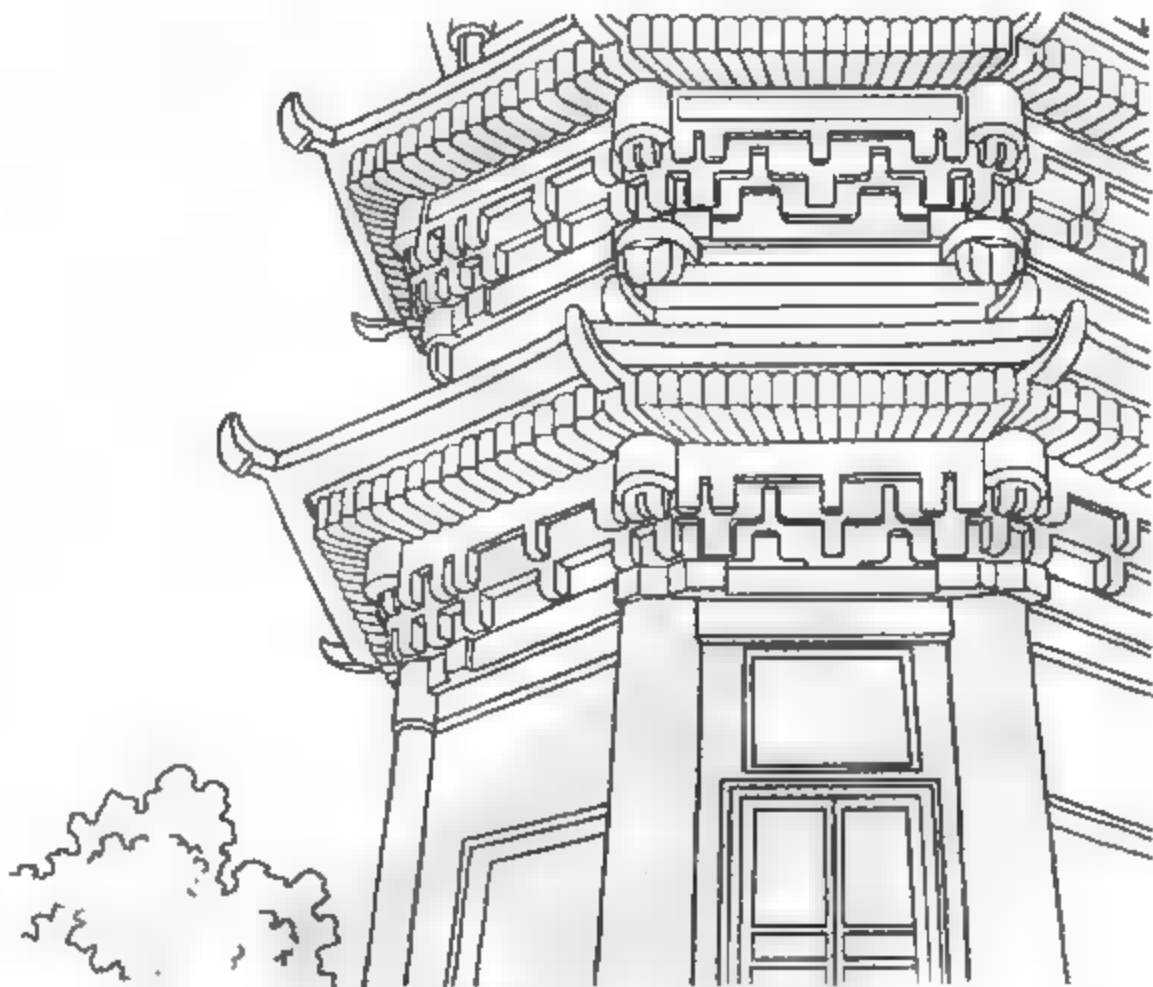
中国古代建筑的气氛可以用绘图笔勾线的方法去刻画细节，注意收线的时候不要出现十字交错，要保持线条的圆润性。

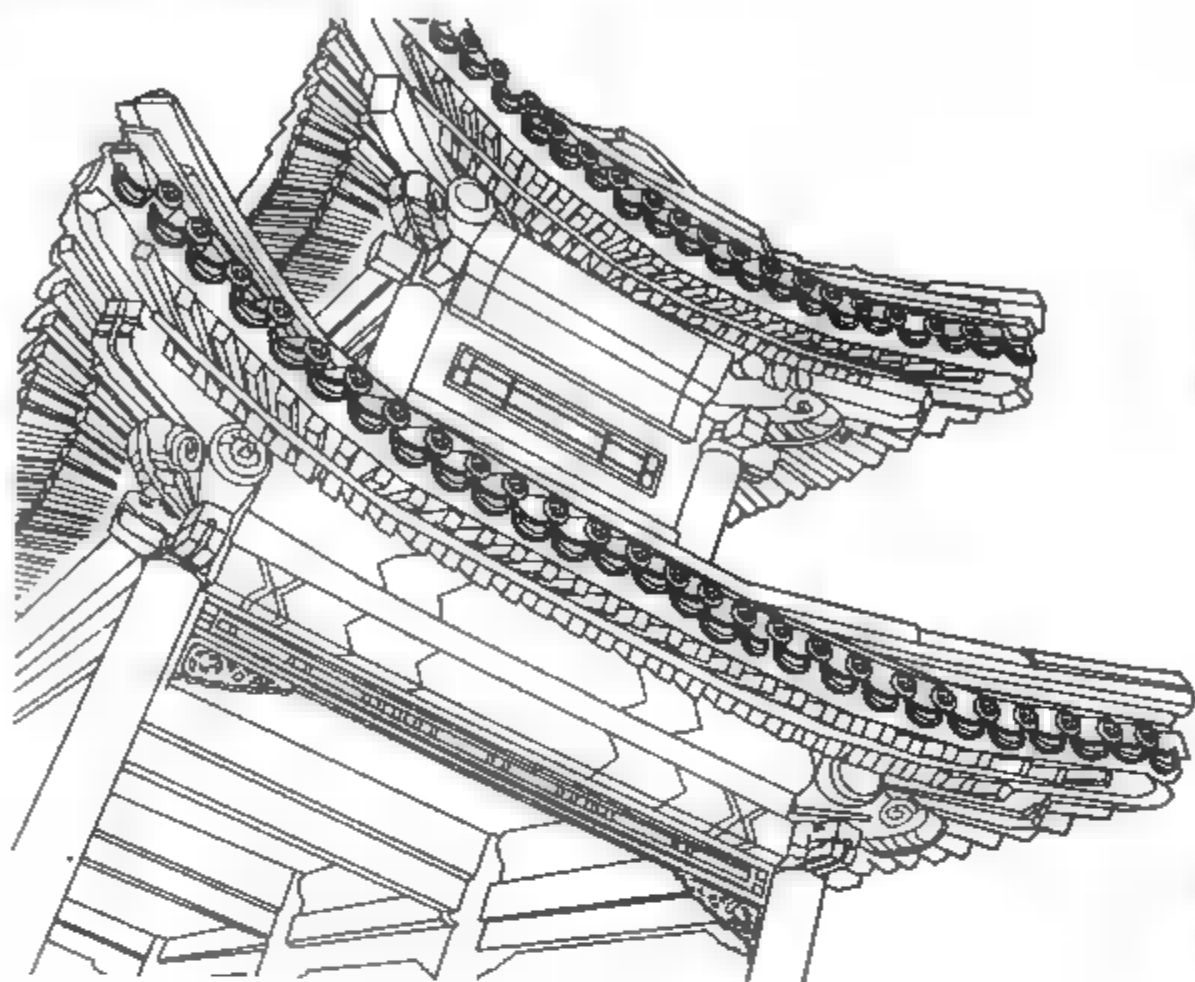
瓦片与瓦片之间不能过于紧密，否则会显得失重。

古代建筑的屋顶通常是三角形的，上会有比较多的花纹。这些素材需要多积累。

仰视的古代建筑

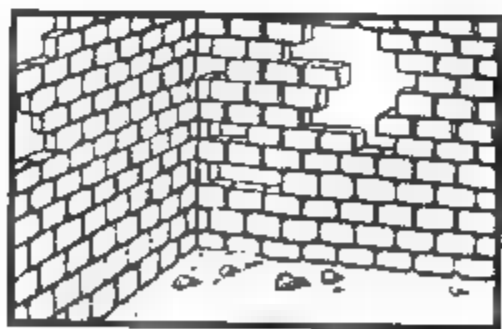
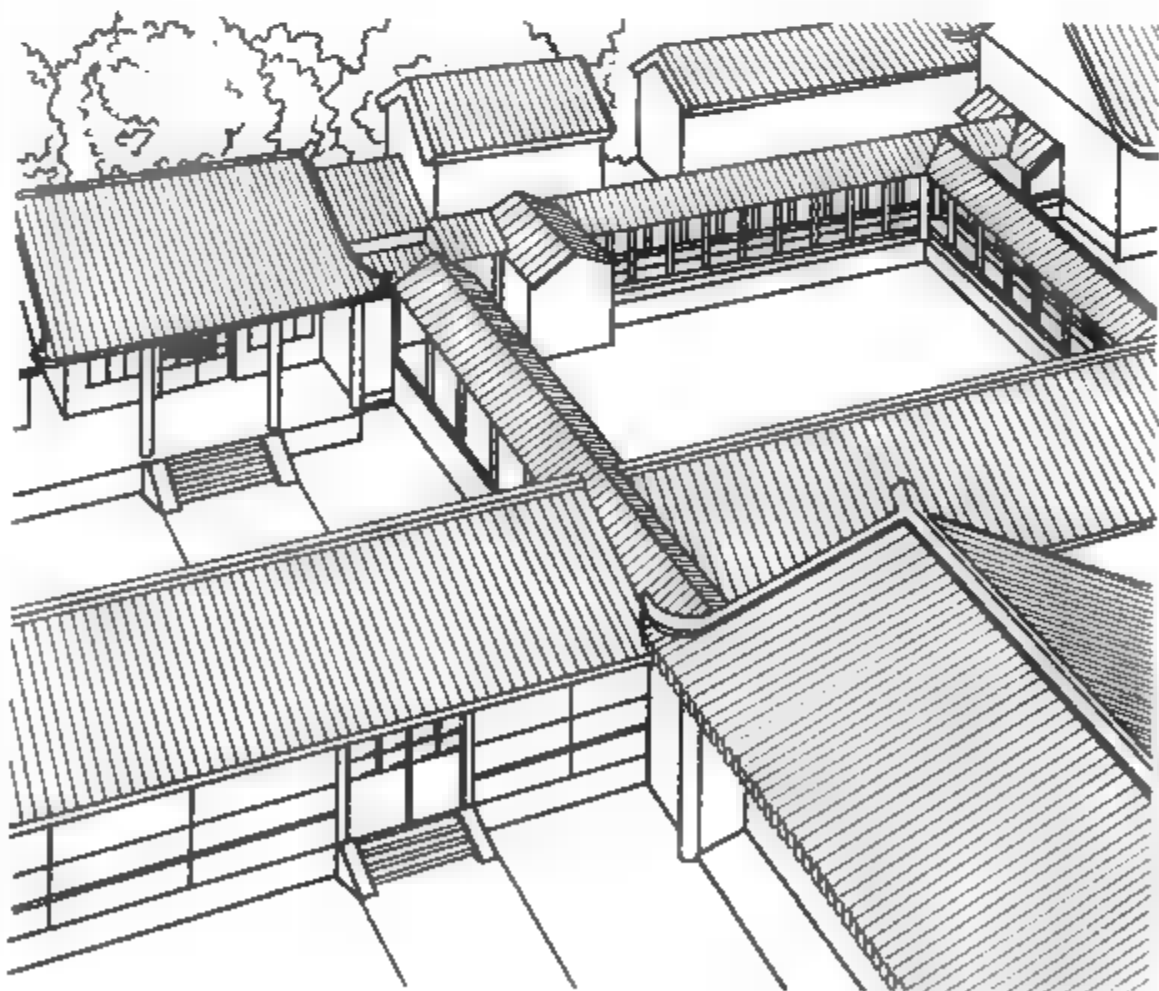
仰视角度的古代建筑给人稳定的气质感觉，雕梁画栋的小细节在这个角度都会暴露无疑。整个建筑会有凹凸立体的透视感。

左图是塔的全貌，右图是塔的局部，可以根据具体的需要来决定是否刻画细节。

2. 古代建筑的豪宅

仰视的古代建筑

仰视的古代建筑画面，给人的第一印象就是有气势！比较有特色的是华丽的瓦片。在皇家园林中，会有非常多漂亮的、烧制成的黄绿色琉璃瓦。琉璃瓦上面有华丽的花纹，这些都可以通过绘图笔描线解决问题。

石狮子是用手绘排线方法来完成的，要注意阴暗面反光和投影。把石狮子的脸画得有气势是关键。

俯视的四合院

俯视的中式建筑，例如老百姓家的四合院，相比皇家园林来说就会平实很多。不需要过分地刻画细节，可以从四合院的整体格局方面来考虑，区分出东南西北的布局就可以了。

砖墙也是由线组成的面，每一个砖的透视放在一起要符合整体的透视风格。

1. 有特色的场景

游乐场

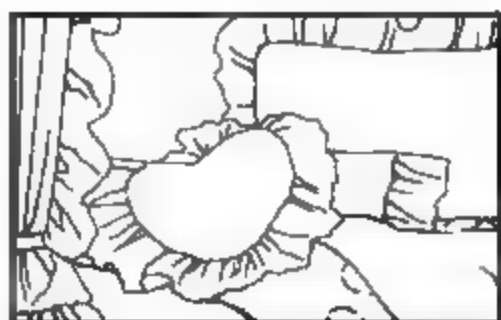
表现现代建筑的游乐场气氛注意体现其明显的机械性。

游乐场中的很多设施都是由双线排列组刻画的。描绘线条的时候手千万不能抖动或者随意重合，否则容易画得乱七八糟。

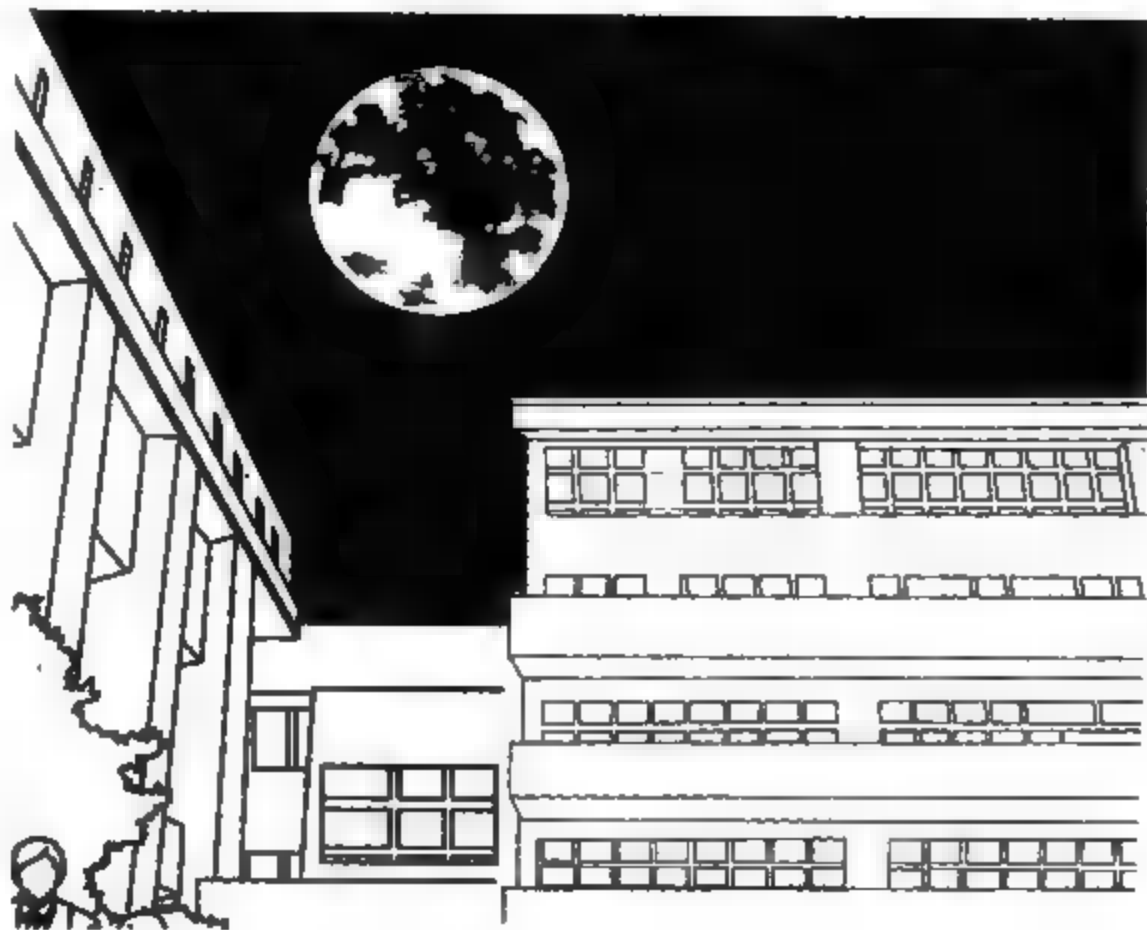
绘制过山车的时候，如果手画不稳、画不圆，可以借助曲线尺和绘图笔这样的工具。

唯美的少女房间

与钢筋水泥的游乐场不同，唯美温馨的少女卧室也是具有明显特色的另外一种场景。

在画蕾丝花边和铁艺床的时候需要非常有耐心。上网点的时候也不能用太重的灰色，否则会破坏温馨感。

画面中的主体物，例如桃心的枕头，可以放在明显的位置。

2. 现代建筑的室外

黑夜的楼房

黑夜的背景气氛，只要勾勒出房子的整体结构就可以了。

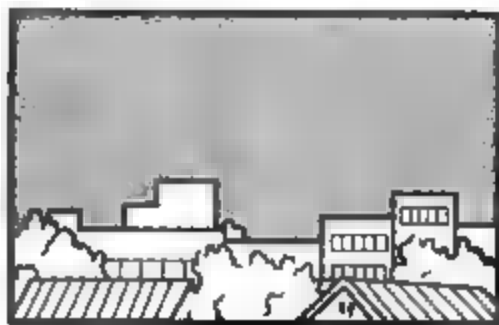
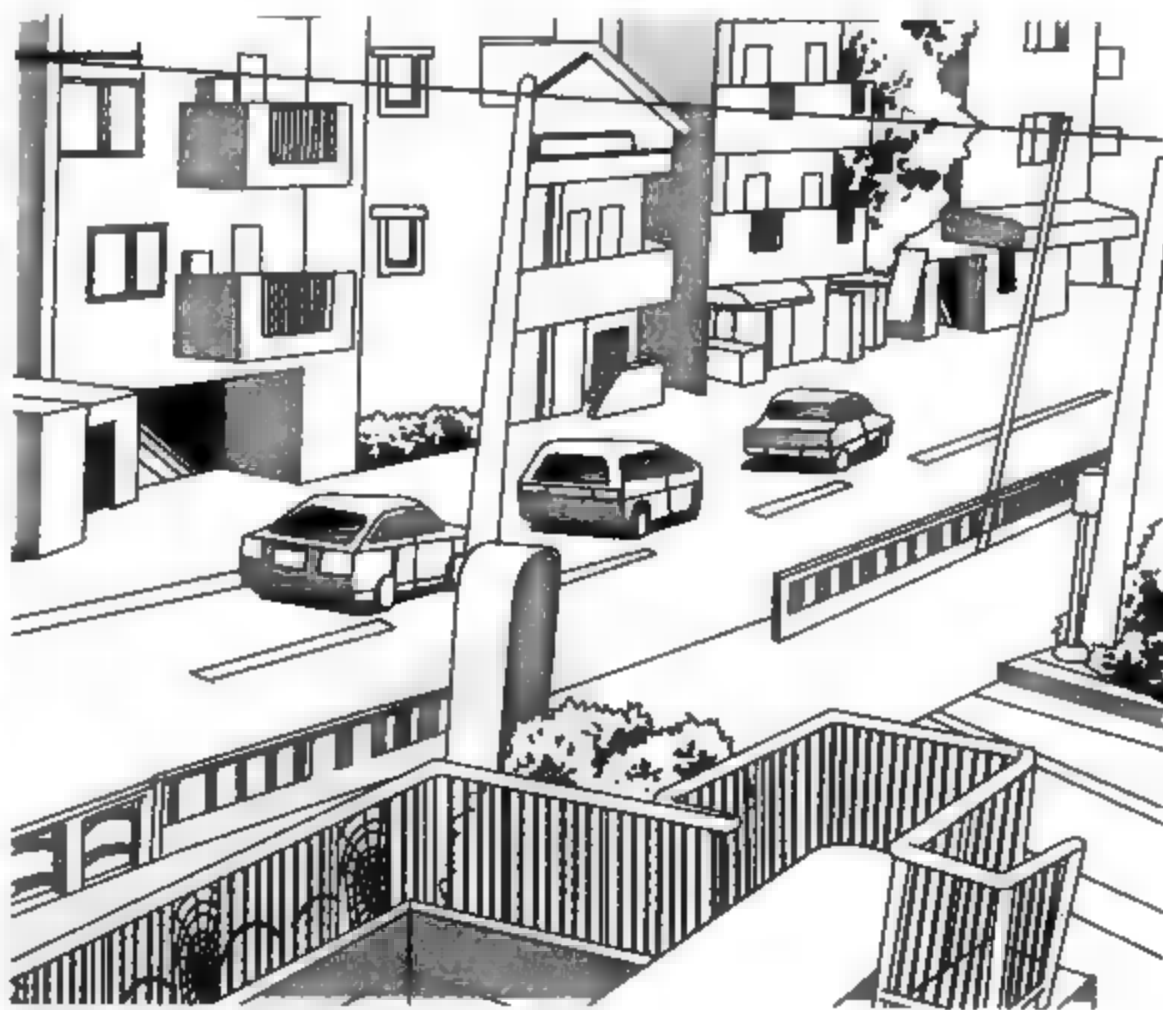
天空用深色墨水全部充满，然后映衬出一轮满月，满月上面可以适当贴一些不规则的灰色网点，整个气氛会因此显得肃静而充满美感。

面积比较小的背景画面，远方的建不需要深度刻画的时候，可以整体处理，甚至不需要画建筑上的细节。

白天的街道

白天的街道气氛，处理起来就不能像上图画夜景那样黑白对比强烈了。

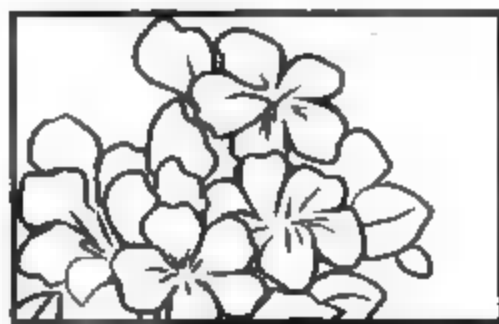
需要清晰地勾勒出建筑物的每一个细节，例如楼门、阳台、窗户、路上行驶的车辆等。

最后再适度地画一点儿墨色阴影。

面积比较小的背景画面，在白天的情况下，还是需要画一些细节的，但是不能多，让房子成为一个整体和天空协调出现。

1. 表现春天的复苏气息

带着雨滴的鲜嫩树叶

要留意花上的露水。

表现春天气息的画面，首选当然就是树上的绿叶啦！

一簇一簇的叶片，排列的时候要注意美感，不能堆积太密。在叶片上面点缀一些雨滴，会增加树叶的质感。

画5个花瓣，是对不熟悉的花朵怎么画最简单的方法。记得在花中心的位置点缀上花蕊。

迎着阳光的野外小花

描述春天的另外一个重要的的画面就是山坡上的小野花。

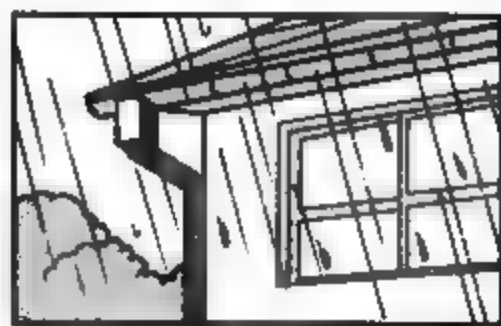
对5个花瓣的小花稍微进行一下变形，例如把花瓣画成尖的，又或者把花蕊用点绘涂成一个圆，这些细微的差异，都会形成不同种类、不同款式的花朵。

疾风知劲草。小草的走向表示着风吹动的方向是朝向哪边？

绘制小草的时候也要有大、有小，这样才能突出空间。

毛毛细雨

表现春天毛毛细雨需要借助直线来完成，在线的最下端加一些小小的雨点，画面会更生动。

细线流动的方向会表现雨滴的方向。人物用手接小雨点的动作是很好的小情形刻画。

雨水不能重叠画在人身上，会显得乱。遇到建筑则可以适度覆盖在上面。

倾盆大雨

表现倾盆大雨的画面气氛，增加线的密集度是第一步。

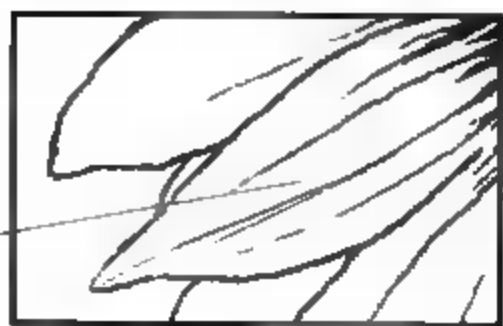
此外为了配合气氛，让画面中的人物或者动物对环境做出动作上反映，例如蹦跳，是让画面生动的关键。

敲击在人体上的飘泼大雨，可以把四溅的水花画得大点儿，线条一定要画得密闭。

2. 表现夏天的明朗炙热

向日葵

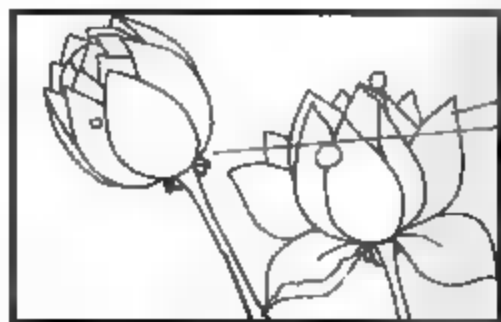
在漫画中表现炙热夏季的美好画面，首选是向日葵。

向日葵的花盘比较大，是夏日的典型代表。阳光照射向日葵的时候，中心的葵籽部分会由于照射出现斑驳的层次感。

向日葵的花瓣因为比较大，会有一些细节需要表现，但是注意用笔要细，不能抢主结构线。

夏日荷花

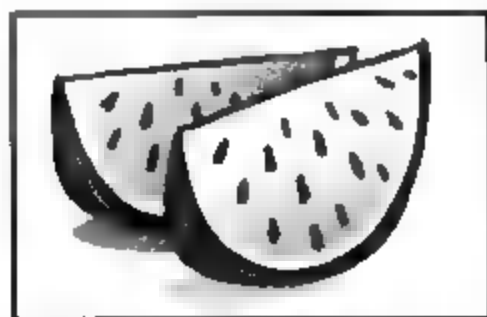
同样是表现夏日气氛，美丽的荷花就会显得清凉雅致。

因为有水的元素作为陪衬，加上荷叶的线条叶脉，组合在一起的画面就会平添一份娴雅。

需要注意的是花瓣和叶子上会有露水这一细节。

已经张开的花瓣和合并在一起的花瓣稍微有些不同，大家要注意观察，画出韵味。

知了和西瓜

夏日惬意的画面气氛，可以用知了鸣叫的小细节来体现。

用前面学习过的树木背景加上写实风格的知了，在漫画里面常常用来暗示炎热夏季。

水果元素也是夏天画面中的必备选项。西瓜的表面可以适当加灰色网点纸。

霹雳和雷

霹雳效果画面的这种纹路常常被用在主人公遇到重大事件的情况下。

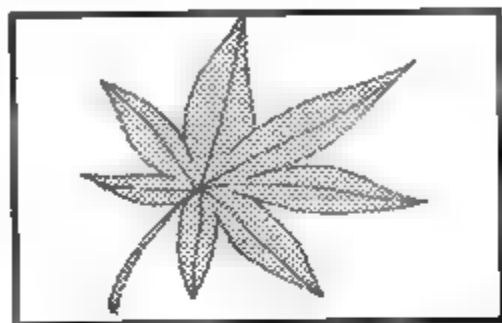
这张气氛画面是从网点纸库里面提取的，并不是手绘的。当然也可以通过手绘完成，这样就需要毛笔大面积涂黑加钢笔局部排线。

如果给这种霹雳画面搭配一个骷髅，画面的气氛瞬间就变成搞笑了。

3. 表现秋天的凉爽多变

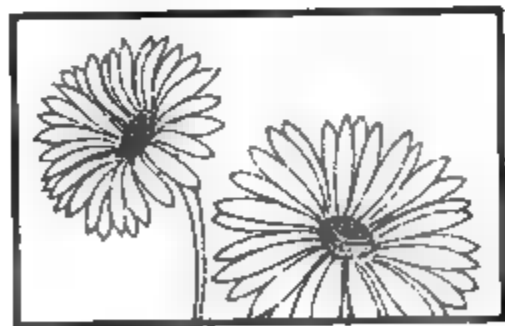
枫叶飘飞

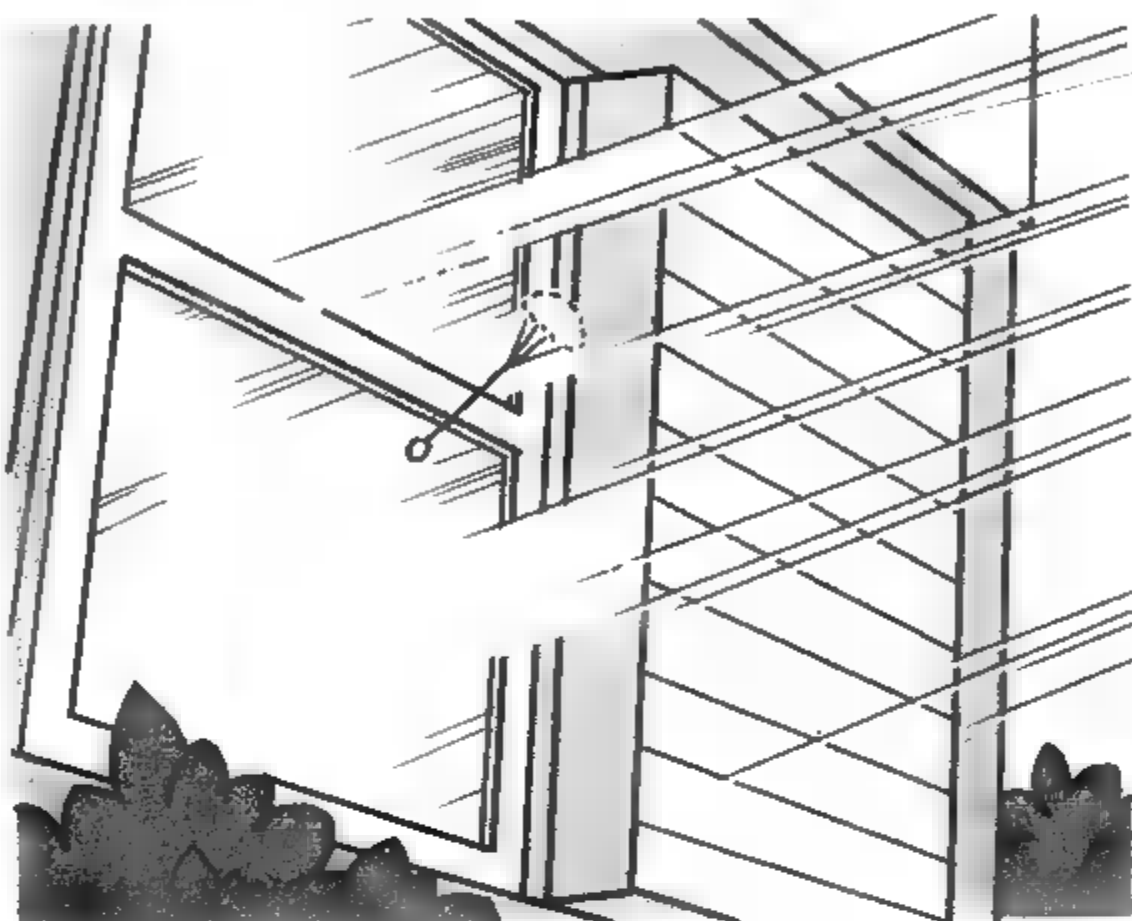
塑造秋天的画面气氛，首先想到的就是层层叠叠的枫叶。

随意调换一下枫叶旋转的角度，枫叶的外形就会有所变化。在刻画较近处的枫叶时也可以一个锯齿一个锯齿刻画出细节。

枫叶的整体形状很漂亮，要善于捕捉这种美感。在画比较小面积枫叶的时候不需要把叶子边缘的锯齿都画出来。

秋日金菊

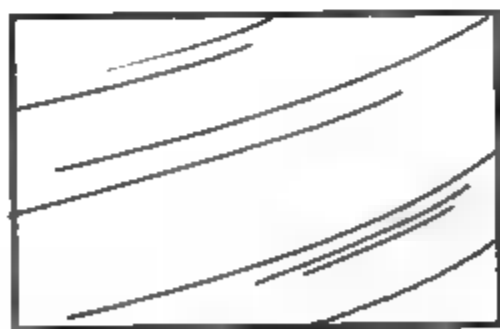
秋日的气氛也可以通过绘制花卉来刻画，例图菊花把秋日妆点的富贵而华丽。

大量可以使用毛笔勾菊花的结构线，压笔、转折、勾勒、提笔等，很多小的技巧都可以用在表现菊花方面。

小型菊花的花瓣不是很大，一片一片成长，可以用小圆尖墨水笔描线。

风的轨迹

用速度线表示风的时候，靠近线的部分不能画别的物体，需要留白处理。这样处理过的速度线才不会花，干脆利索地覆盖在背景上。

人物被大风吹过的样子，表情会很生动，此外在人身体上、头发上也会出现速度线。

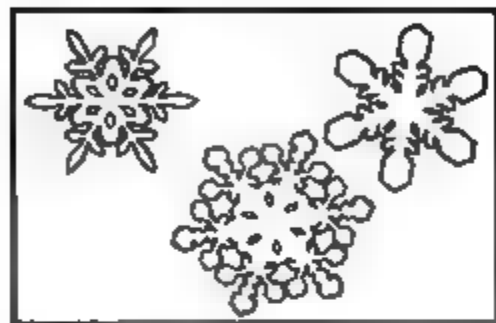
风的力量

台风是重量级的自然力量。为了表现这种力量，可以画人被风吹得飞起来的动作。用夸张的手法来表现风的力量，可以在曲形的速度线上画一些圈圈、点点来表示风中飘舞的树叶和灰尘。

相对比直线画的风，用曲线绘制的风更具有方向的导引性。排线的密度越高，风速越大。

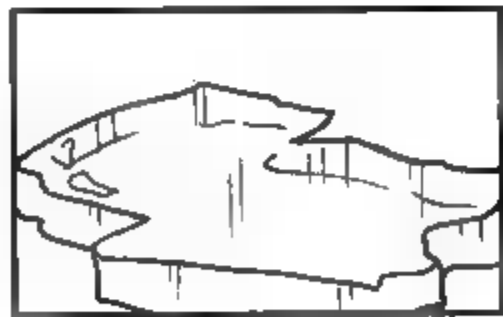
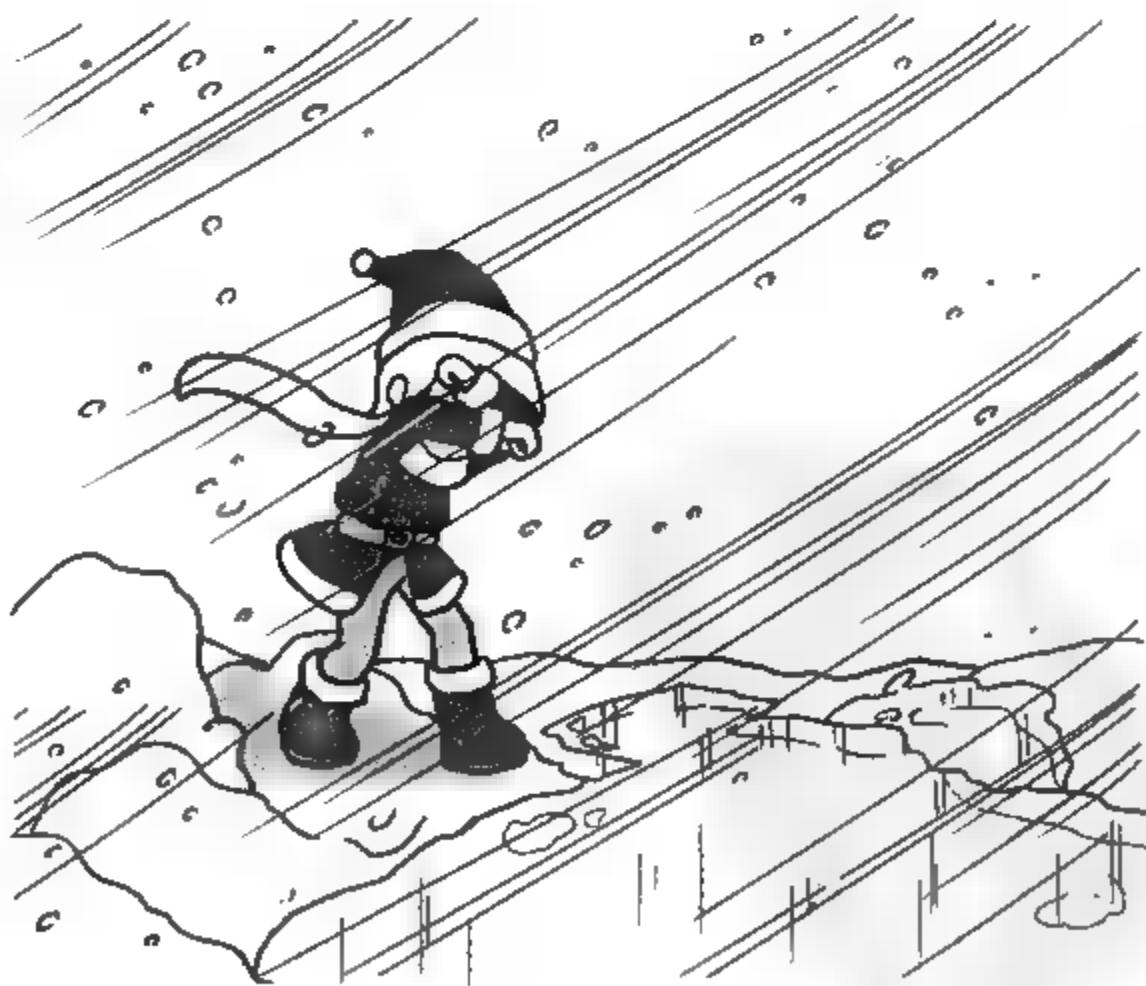
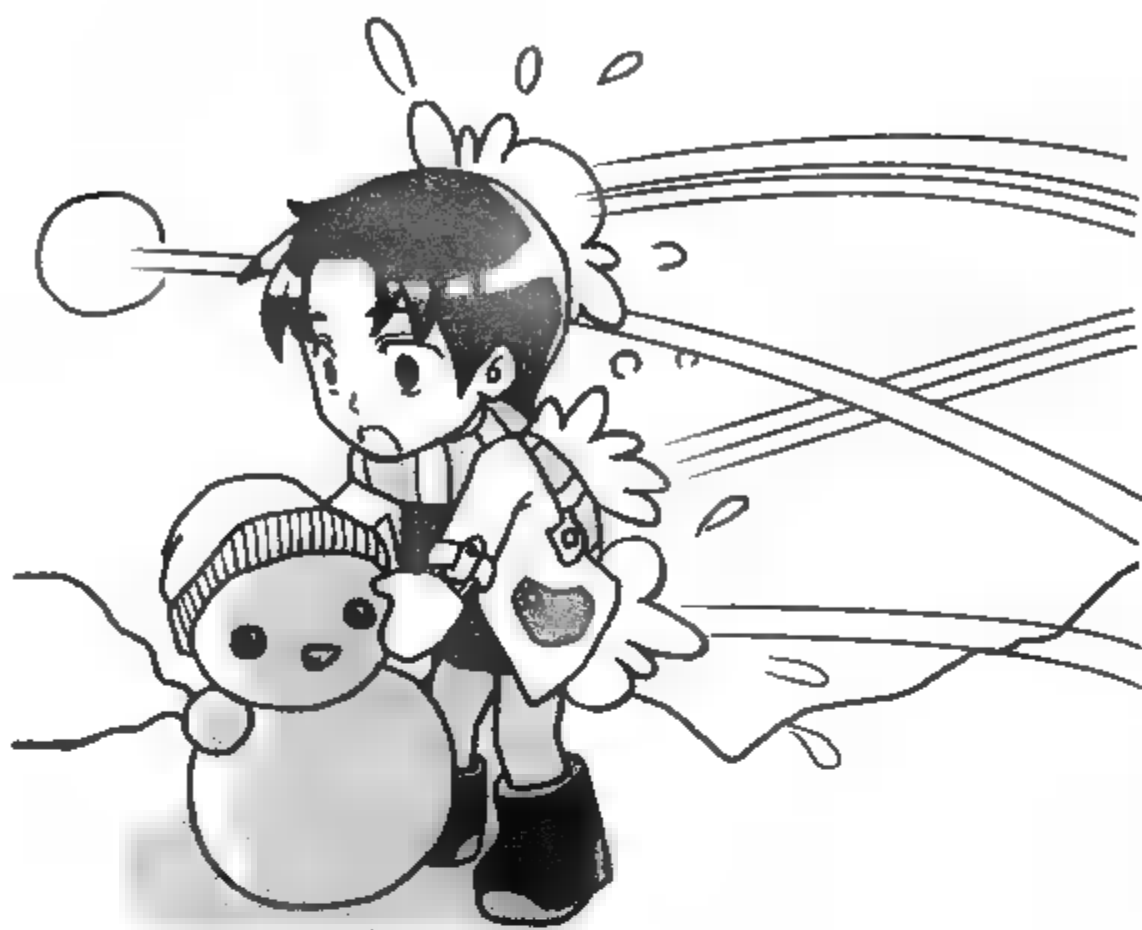
4. 表现冬天的寒冷深邃

小雪飘落

雪花静静飘落下来的时候，可以总结为圆形。

圆圆的雪花小点是画面的主角。它们[illegible]动的轨迹会表现出微风的轨迹。

真实的雪花特写其实是美丽的结晶体，但是在漫画中通常会简化成一个圆形。

风雪交加

刻画风是以曲线为主，但是如果只有曲线，没有雪花小点的参与，就会和前面介绍过风的天气完全一样啦！而没有风雪交加的气氛。所以要注意在风的曲线中夹杂雪花小圆点。

从湖面中刨出来一块冰，可以用垂直的竖线来刻画冰透明的质感。

打雪仗

被打在物体上的雪团受到打击会碎裂开，变成花瓣形状。

打雪仗抛出去的路线可以用曲线来绘制，如果手绘不圆润，可以借助曲线尺工具。

被整个大雪团压住其实是漫画故事的夸张表现。整个雪团一定要封口，不能有断线。

雪过天晴

雪过天晴以后的风景是静态的。四周安安静静的，空气分外的清新，仿佛掉根针都能听得见一样。

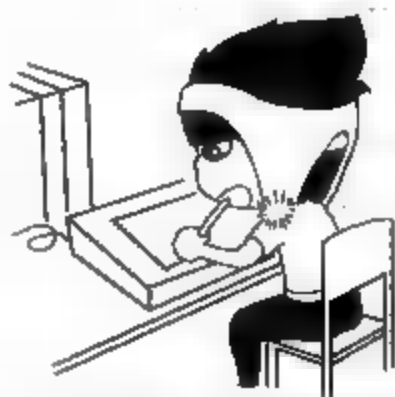
白色的雪需要用深色的建筑物映衬，界限分明。

树木被雪压了以后，主干还是会显露出来的，但是细小的枝干就没必要每一根都画了。

第三章 钢笔技法的其他表现

在最后这个章节里，对一些钢笔绘制的技法点进行补充。例如：大家最为头痛的如何用钢笔画出好看头发的问题？如何塑造人物光影的问题？漫画中的对话框和拟声词如何处理？这些小的知识点通常都会被大家忽视，但是如果没有它们存在，画面将会失色不少。

钢笔表现技法中的细节会对画面起到决定性作用。

画出漂亮的人物线条

曲线
直线
老师画的线条好漂亮！教给我秘诀好吗？
好啊！这里……要这么改。
掌握方法以后事情就变得好简单！
不就是画个人物的线条嘛！
我也画一个！
歪歪扭扭
哎呀！
比我想像中难哦！
我把学会的方法告诉你吧！
嗯！
看起来用钢笔描人物的方法，还是要学习的！

第一节 钢笔绘制漫画人物

漫画是贴近读者生活的流行艺术和商业艺术。

因为要考虑到提高速度实现量产，所以漫画会采用一切先进、简洁、有效的创作手法来提高产量。

在人物绘制技巧方面，比较常用的有以下三种方式。

钢笔排线的方式

钢笔排线的方式适合漫画作者发挥实力。

需要作者有深厚的素描功底，而且对钢笔手绘排线这种技法操作熟练。

钢笔图案的方式

钢笔绘制的图案的会有华丽的效果，带给读者视觉冲击。

在黑白漫画中一般都是黑白灰三个色阶，需要注意各种图案之间的唯美搭配关系。

钢笔勾线的方式

钢笔勾线的方式是漫画绘制中最为常用的。

有的画面可以用网点纸代替手绘排线，这样会比较省力。但是也有的地方需要一笔一笔地、敬业地排线绘制，否则画面效果会不好。

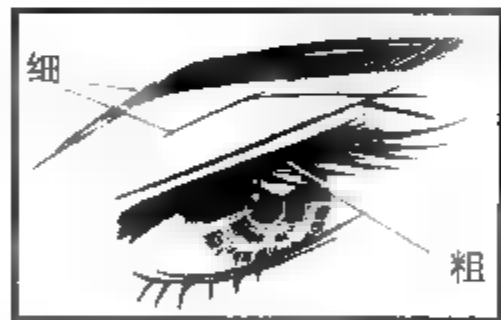
在少女漫画中，水汪汪的大眼睛就需要用排线的方法才能处理好。

说到用钢笔刻画人物，需要先从人物脸部线条说起。
脸部线条会要求画的比头发粗，因为需要突出脸部。但是脸部线条不能自顾自地一味画粗，需要和身体主结构线条相互协调，否则过犹不及。

1.正面脸部的线条

铅笔草图造型

草图画出的是人物的主要结构造型线：眼睛、鼻子等。另外要设计一下发型。

小细节处理

画眼睛的时候也要注意线条的粗细对比，否则眼睛会显得很死板，愣愣的。

当头发丝重叠在眼睛线的时候，为了避免混乱，需要用白色在头发线下面做衬底。

钢笔成稿

因为结构的变化，人物脸部的线条粗细也会有比较明显的变化。
用G笔尖刻画脸部，注意压笔的时候不要太狠，否则线条会太粗。
如果选用了小圆尖描脸部的线，则需要适当加大力度，就能画出明显变化的弧度线条。

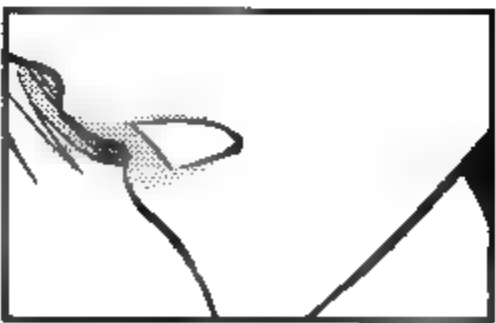
2. 侧面脸部的线条

侧面人物的脸部轮廓，能最直接地反应出一个人的相貌特征。是挺挺鼻梁的帅哥？还是翘鼻子的可爱男生？如果在重心的位置压一下笔，会造成抑扬顿挫的用笔感觉，也会加强结构特征。

铅笔草图造型

头部的结构辅助线可以适度刻画，但是不能影响到人物的主要结构线和相貌特征。

小细节处理

眼睫毛要一根一根地用排线的方式刷出来，才会具有足以打动读者的活泼动感。

为了表现嘴巴细腻光润的质感，可以用点绘网点纸淡淡地在嘴唇上带一层灰度。

钢笔成稿

人物的表情是需要塑造的关键。

即使没有什么大的喜怒哀乐，帅哥凝视的样子也要画得酷酷的。可以在脖子的小角落画一些黑色的阴影，这样做能衬托白皙的脸庞。

此外运用墨水笔时候的压笔和收笔的力度也是非常重要的，这点需要在实际操作的时候自己去体会，与笔尖产生互动。

1.浅色的直短发

直短发表面上是最为简单的一种款式。但实际上，越是简单的东西在细节捕捉方面就越是要求精致。

在描钢笔线之前，还是先打好草图吧！

另外如右图所示，如果是短发的发型，从后背看是没办法判别性别的，但是搭配上衣服就不同了，男女性别特征会非常明显。

铅笔草图 → 钢笔勾线 → 局部特写

学生的短发具有典型性，是少女漫画中女主角的首选。

直短发的感觉是清新、明快、简洁。

可以选用小圆尖蘸水笔一簇一簇地勾画发丝。头发整体分为前半部分和后半部分两大区域。在心里要建立立体的概念。

发旋的位置要画成椭圆。靠近发旋位置的头发可以笔触密集些，然后逐步稀松。靠近刘海时再度收紧笔触，画得密集些。

小细节处理

刘海朝正下方梳理，人物就会显得很文静，是中规中矩的性格，甚至有点儿腼腆内向。

稍微变化一下刘海的方向，不论向左还是向右，发型的款式都会被改变，这样会显得比较俏皮可爱。

2.浅色的卷短发

在著名画家齐藤千惠的少女漫画《花冠安琪儿》中，男主角的头发就是标准的短款金色卷发。

如果卷发的幅度太小、太碎就不应该是男主角发型的首选，因为不讨读者喜欢。

大卷的金发少年是少女漫画中男主角的不二选择。但这种金色光泽的排线并不太好控制，如果添加不好反而会显得很琐碎。

先设计好发型款式，然后再在款式上面添加细节。区分步骤是成功的关键诀窍。

铅笔草图 → 钢笔描线 → 加光泽效果

这次的步骤草图阶段设计一个王子帅帅的侧面形象。通常王子的表情都是冷冷的，眼神很酷的样子。

掌握唯美的发丝流转曲线和画面黄金分隔的比例，是描线过程中的重点。此外用墨要舒展，不能出现墨的堆积。

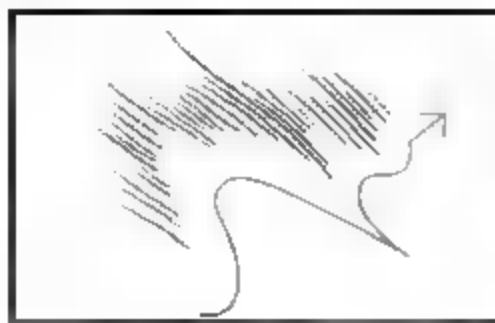
人物的头发光泽来自统一的光源。先在心里模拟出方盒子和光源走向，再根据这个走向去刻画细碎的排线。

小细节处理

亮

深的、靠近暗部的地方排线的密度就大些。

亮的、靠近光源的地方排线密度就小些。

暗

刻画头发光影的排线，根据发型的扭转转折，会常常出现S形的排线方式。大家要注意曲线美。

3.浅色的直长发

绘制直发讲究的是每根线条接线的地方都很顺畅。

如果在每一笔衔接的地方有偏差、衔接不好，就会显得头发毛毛草草，顶着一头乱发。

另外虽然表面上看直长发款式的区别不大，但是实际上还是有细节设计上的差别。

为了深入理解，下面的图例采用同一个模特的不同角度给大家做展示，但绘画步骤都是一样的。

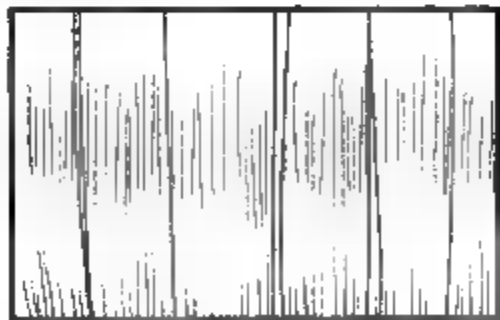
铅笔草图 → 钢笔勾线 → 画出高光

先用铅笔确定发型的款式和长度。直发的整体气质是具有流动美。虽然后面的头发被身体遮住了，但还是需要了解头发的透视。

描绘头发一般用小圆尖绘制的比较多，需要考虑线条之间错综复杂的搭配关系。线条和线条之间的距离要均匀。

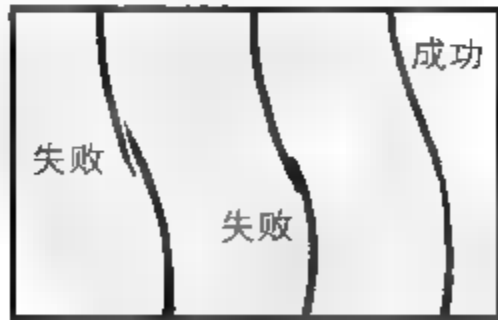
如果不想画金发，那么画到上一个步骤就足够了。

如果想要金发的效果，可以在这个步骤加一些小短线表现光泽度。

细节分析

失败的例子

绘制直发的时候如果没有考虑到发丝之间的协调性，画出来的头发不免呆板。

成功的例子

虽然是直发，但是外力介入的时候也会有微小的扭转，例如肩部的小转折。

因为头发很长，所以在接线的时候要格外小心。没接上或者接线的地方出现墨色堆积，都是失败的。

4.浅色的卷长发

在清水玲子的《月光迷情》里面女主人公长■一头迷人的金色长发。

绘制浅色的卷长发首先要考虑的是曲线之间的协调美感，其次才是添加高光■节。

此外，卷发具有时尚感、唯美动人的特点。大家可以设计不同的款式广泛运用在自己的漫画中。

为了深入理解，下■的■例采用同一个模特的不同角度给大家做展示，但绘画步骤都是一样的。

铅笔草图 ——→ 钢笔勾线 ——→ 画出高光

如果对构图理论中黄金分割这一概念比较了解，那么在绘■卷发的时候就能熟练运用。

确定了款式以后开始描线。需要注意每根线之间的协调，S形的曲线是主流。

排线的目的是为了增加头发的光泽度，所以排线的粗细一定不能画得比主结构线粗。

细节分析

绚丽的金发常常和首饰搭配组合出现，相互辉映，显得灿烂生辉、华贵无比。

长卷发结合短齐刘海儿的发型显得既纯情又时尚。在钢笔勾线的时候要注意不同的用笔扭转幅度。

注意千万不能平行刻画卷发，否则会就显得非常死板。例如上图，左边有紧有松，右边就非常平行比较呆板。

5.黑色的直短发

绘制黑色头发最简单的一种方法就是用毛笔把头发全部涂黑，只是在发梢做一些动感和细节处理。这样绘制出的头发会给人霸道的感觉。

在款式方面，可以在头发的长短、发旋、刘海儿朝向这些方面多做文章。蓬松的头发会显得比较时尚，刻板的头发会显得中规中矩。

如果想画出有光泽度的短直发，就不能全部平涂黑色了，需要预留出高光部分或者在最后一步用白色提亮。

铅笔草图 → 钢笔勾线 → 最后效果

短发的特色就是清爽干练，干净利索。另外，可以用圆形辅助线来检查发型是不是符合透视规律。

头发的线条可以比脸频细。脸部细节可以适当压笔，以获得变化效果。注意发旋和刘海儿之间不能全部连接，否则会显得很死板。

决定光源的方向，预留出高光部分的发丝，然后用毛笔涂抹大部区域。注意头发高光不要留得太琐碎。

小细节处理

短发的发梢要注意整齐，千万不能画得参差不齐。否则会被笑话成"狗啃头"哦!

发梢的走势从一开始就要用铅笔定出来。每一根发梢都要搭在上面才会形成最终整齐的效果。

6.黑色的卷短发

卷短发在漫画中会被用在设计时尚的人物身上。

卷短发有两种表现手段。

第一种就是全部涂黑，在靠近发梢边缘的地方留细细的几缕发丝显出蓬松感。全部的线都要用S形曲线。

第二种就是留白加光泽度的表现手法，如果不想让光泽度那么显眼，可以用灰度网点纸稍微压一下。

铅笔草图 → 钢笔勾线 → 毛笔涂黑

设计发型的时候要注意和脸形搭配，也可以戴发带或者发卡来增加情趣。头发的颜色要和人物的眼睛颜色一致。

选择大家顺手的笔来勾线吧！小圆尖、绘图笔都可以，但是注意刻画要整体，并要注意发丝的虚实变化。

不论选择从左往右或者从右往左的涂黑方法，快到发丝线的边缘就要停下笔来留白。留白的笔触要均匀仔细。

小细节处理

在靠近头发边缘的地方留白，头发会显得富有光泽，光线很强，头发的质感也会由此突出。

如果用网点纸遮一下，再用擦出白高光，头发质感会显得更为丰富。整体感觉会变得比较平和，没有前者那么抢眼。

7.黑色的直长发

在高桥留美子的漫画《人鱼之伤》以及CLAMP的漫画《XXX》中，女主人公都是漂亮飘逸的直长发。要注意线条搭配的韵律美，用毛笔大块涂黑即可。

长发扭转的韧性程度会更大。如果遇到需要折角或者需要表现飘逸感觉的时候，可以大胆地让画面中的头发舒展开来。随风飘扬的长发是漫画中的一道风景线。

铅笔草图 ——→ 钢笔勾线 ——→ 毛笔涂黑

稀疏

密集

稀疏

密集

直长发的款式，一般区分在刘海的不同设计上。偏分？齐刘海儿？还是侧刘海儿？少许的不同都会造成不一样的特色造型设计。

用小圆尖对草图勾线，注意长发比较流畅，画完勾线步骤以后，要用铅笔勾勒高光。

用毛笔涂黑，遇到比较小不好涂黑的、碎的头发缝隙，可以用G型号蘸水笔代替毛笔涂黑。

小细节处理

不能因为是直发就完全不敢画转弯的曲线。

该弯曲的地方，还是要大胆地画出转折！

设想一下，如果头发如同铁丝一样直立着不能弯曲，将会是多么奇怪、生硬的画面啊！

8.黑色的卷长发

头发过肩是中长发，头发过腰则是长发了。

漫画中对于长发的表现手法会很夸张，有时会很浓密、有时会很长。铅笔草图阶段依然要注意发型款式，其次才是描线的时候需要注意的线条美感。

为了深入理解，下面的图例采用同一个模特的不同角度给大家做展示，但绘画步骤都是一样的。

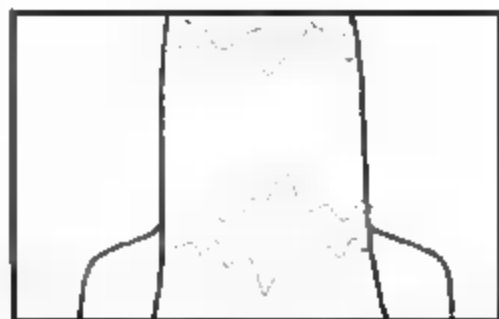
铅笔草图 → 钢笔勾线 → 画出高光

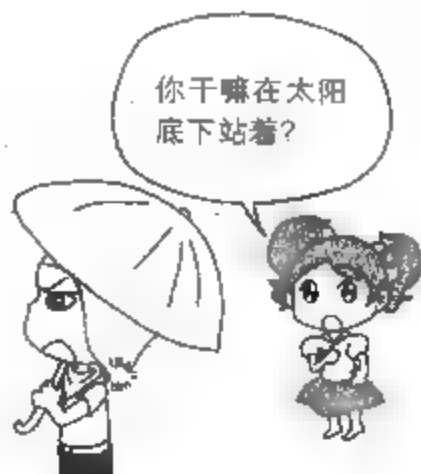
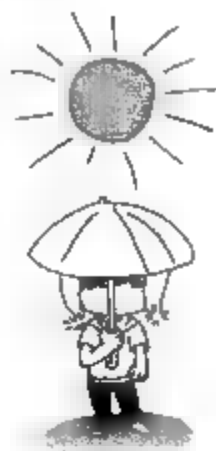
先用铅笔确定发型的款式和长度。卷发在中部会比较蓬松，发型的外观通常是上紧下松。

遇到辫子的款式，需要区分清楚辫子和下面蓬松的头发两个部分，让头发款式比较明显。

从正面看头发，大部分都会被身体挡住，但是依然能通过身体的周边看到头发。

发丝线条范围是既定好的，但是发丝与发丝之间的光泽线需要先用铅笔勾勒一下，免得涂色的时候无从下手。

按照从左到右的顺序涂色，注意！如果是右手边靠线的地方留白，以后都要右手边靠线的地方留白，绝对不能乱！

高光的位置要考虑到头发的整体性，例如在头顶处、肩膀处、腰部。长发上有二三处高光就足够了，不能太多！

钢笔线条与素描光影知识

第二节 钢笔绘制光影效果

一、[illegible]

1. 表现光影是钢笔绘画的一项重要功能

在本小节中，着重介绍钢笔的另外一项重要功能——光影的塑造。

效果、风格、气氛这些都属于塑造实际画面的手段。光影则是为了渲染变化莫测的画面气氛范围，需要虚实结合，整体地考虑画面风格。

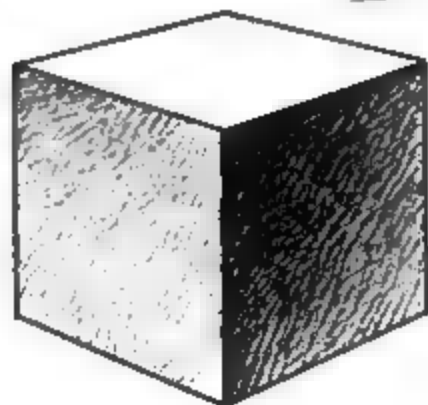
2. 不同笔触处理风格的对比

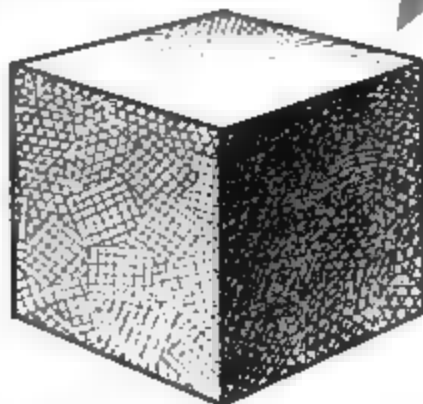
在光源相同的情况下，使用不同的风格处理，产生的画面光影效果是截然不同的。

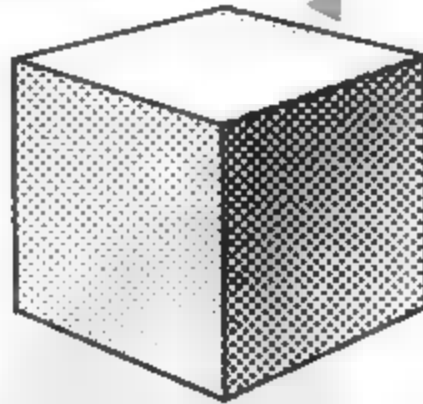
在本书推荐使用的是用钢笔排线产生的光感，因为手绘的画面会更加符合事物的结构本质，细腻而又具有实际意义。这一点可以在创作中慢慢地体会到。

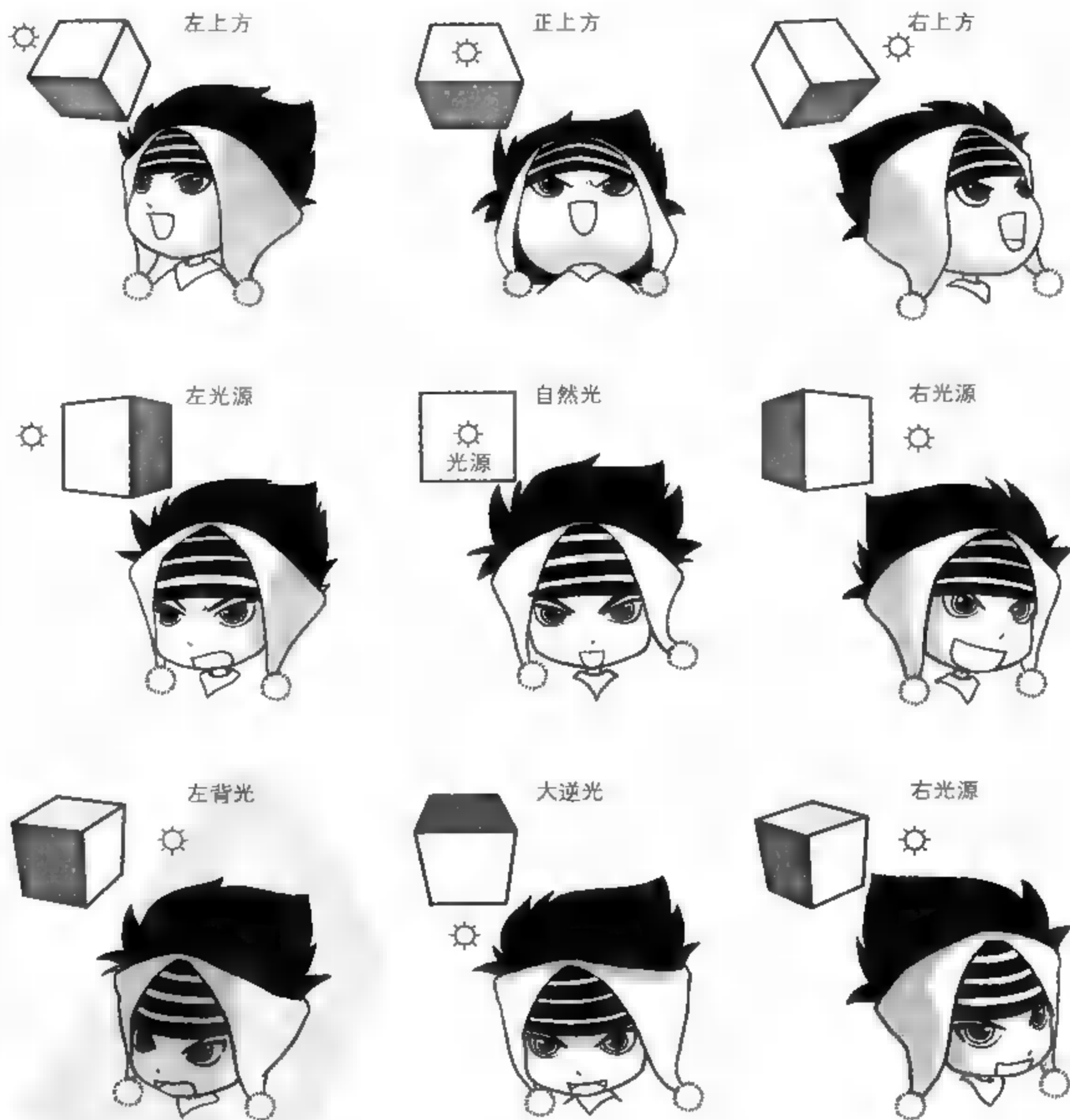
少数时候也会采取用网点纸代替手绘排线的工作。

光源相同的情况下

铅笔排线的光影

铅笔排线产生的面，在对应光源的时候显得细腻而有富有美感，但是可惜不能很好地保存或用于印刷。可以常用铅笔做排线练习，但不推荐用铅笔排线的原稿投稿。

钢笔排线的光影

钢笔排线是建立在铅笔排线的理论基础上的，钢笔排线凝练而有规律，非常适合漫画技法。但是有一定的掌握难度，需要通过控制线条的粗细、间距和密集程度来解决画面效果。

网点纸的光影

网点纸是为了方便作者节约创作时间而产生的，代替手绘排线的工具。美中不足的是，网点纸不适合刻画面积过小的、要求过于精确的结构。

2. 圆

圆对光源照射的划分不像是方形那么明确果断，但是圆的特性是非常的圆润、自然。

在漫画中最典型的引用方法就是把圆形光源套用在人物脸部上。因为人物的脸部也是非常平滑圆润的，这一点和圆形的特征非常相似。

光照很强的情况

完全不需要用任何网点纸或者阴影钢笔排线的情况，只需要上一下固有色就好，处理好的话人物会显得光芒四溢。

从左边来的侧光

常用的侧面光，阴影的大小程度要看对画面的具体需求来决定。

从右边来的侧光

如果设定了画面中的光源方向，那么在一张画面中所有的背景和配角人物都要统一光源。

光照非常不明显

如果主体物和后面的背景都排调子，画面就会显得非常灰暗，光照不明显。

层次多的光照

如果调子排得过多，不但起不到写实效果，反而会显得很灰暗。通常不推荐这种处理方法。

大逆光

大逆光的画面，会让人物的光影显得比较惊悚，常常用在特定需求的故事情节当中。

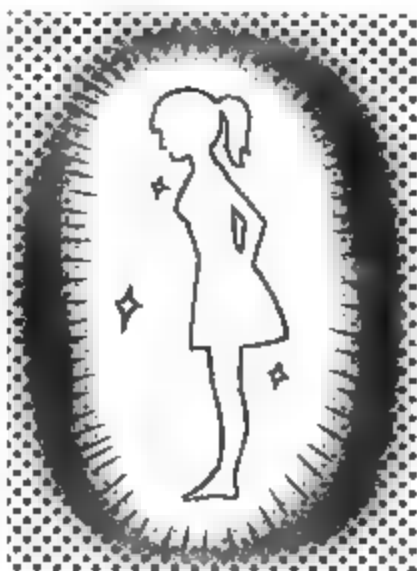
1. 人物与光

如果是以人物为发光的主体，或者是为了强调光芒有意没有画影子，又或者为了突出光芒用钢笔排短线刻画影子，这样的画面都是为了表现光。

钢笔排线的方法在刻画光芒方面有很重要的作用。通常情况下，虚线要比实线给人更多闪闪亮的效果暗示。

想要表现光，除了先确定光源以外，还要学会用最少的线，刻画四散的光芒特征。

玻璃瓶会给人晶莹剔透的感觉，其实玻璃瓶本身是不发光的，但会很好地折射光。

把人物身上所有的细节全部忽略了，在周围的空间上贴了灰色的网点，用以衬托人物是光源体。

不加小短线的硬币。

加了小短线的硬币。

用钢笔刻画光，哪怕就是一根短线都会起到至关重要的效果。加了四散开小短线的硬币和不加小短线的硬币给人的感觉是很不一样的，这是因为用排线的方式标志出了光的轨迹。

常用的两种表现光的手段

天空中的自然光源。

为了表现明媚晴朗的天气，对影子的刻画可谓是一笔带过，略略勾勒。最重要的是用小圆尖的细腻笔触塑造天空中菱形的闪光。

有强烈发光物体的情况。

光的特征就是四散开来，所以画的速度线也要符合光的特征——四散开来。越靠近四周的物体可以画得越大、越清晰，用来对比中心的白。

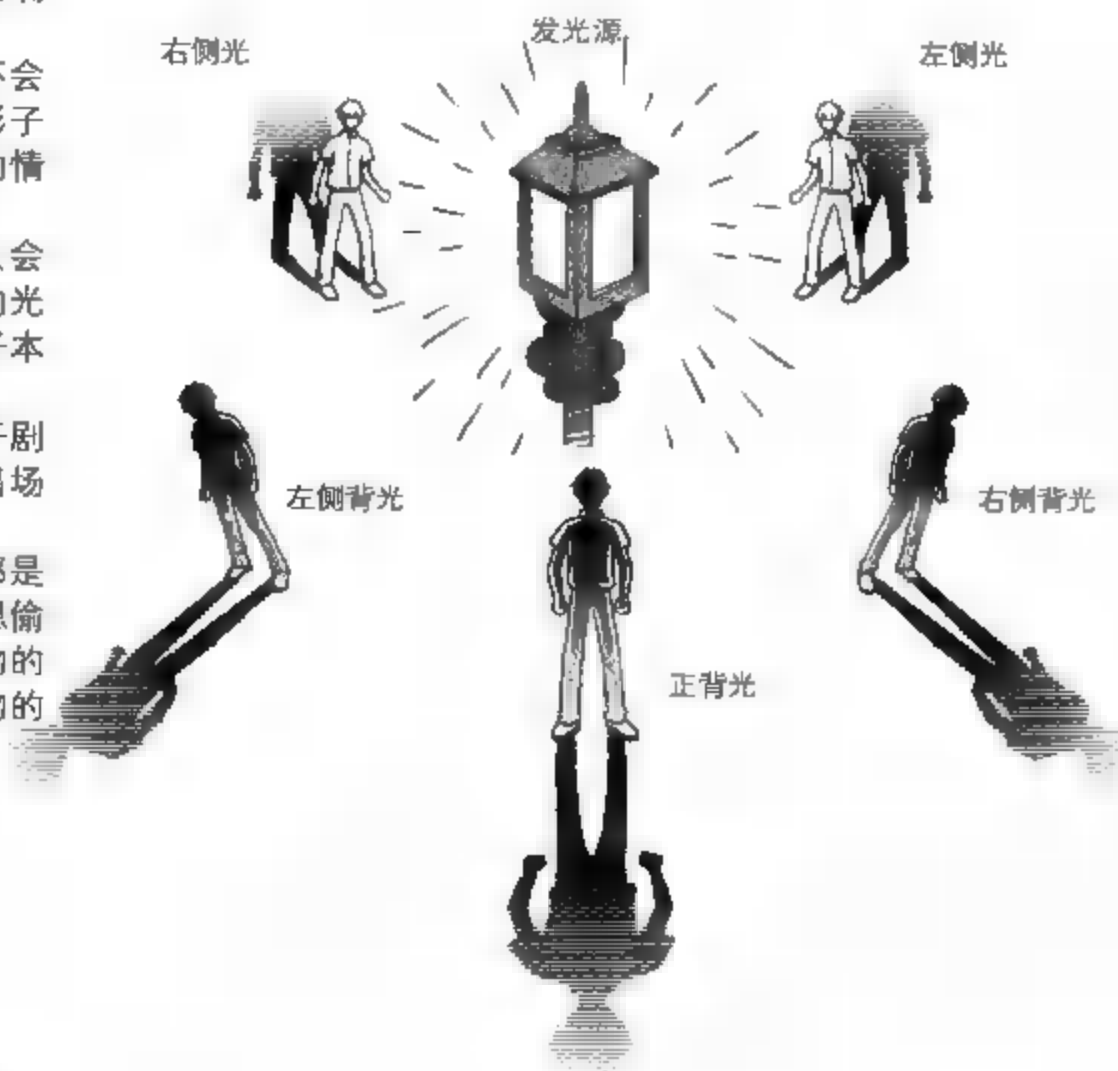
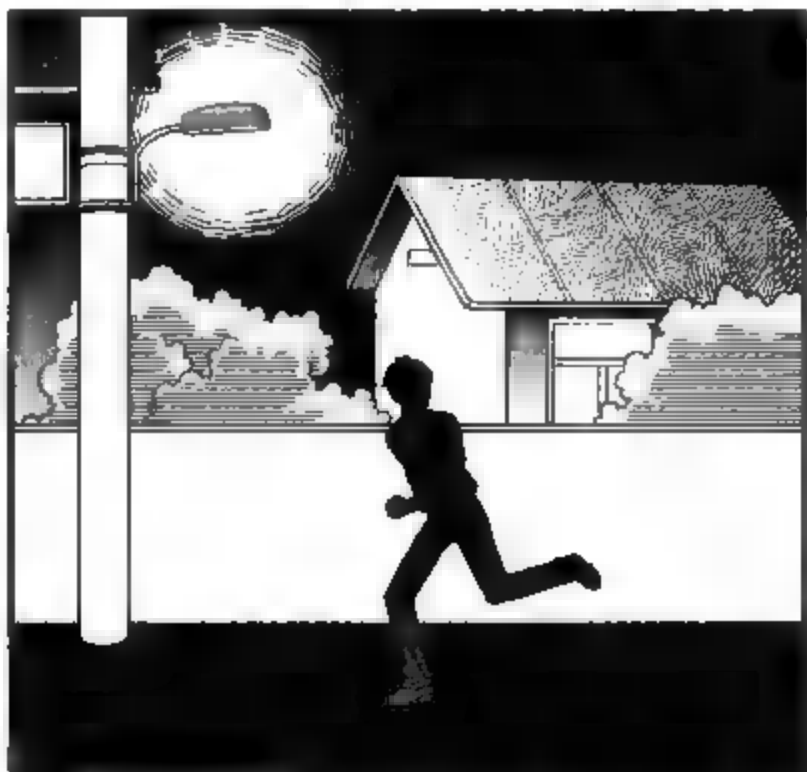
2. 人物与影

想刻画有影子的人物，首先要确定一个明亮的光源。

光源比较暗的情况下影子也不会很清晰。光源比较亮的情况下，影子会非常清晰明确（右图是光源亮的情况）。

如果人物只有一个光源，就只会有一个影子。如果出现两个以上的光源，影子也会重叠出现，但是影子本身会有强弱之分。

人物出现在哪个位置，取决于剧情的需要。影子则是为了对人物出场位置的气氛配合。

通过钢笔来刻画影子，一般都是采取排线的方式来完成的。如果想偷懒采用网点纸，需要注意靠近人物的影子部分颜色会比较深，远离人物的影子部分颜色会比较淡。

常用的两种表现光源的手段

黑夜中的影子。

并不是黑色的夜空中就完全不能用白色。恰恰相反，没有白色的存在也就没办法表现黑暗。处理方法是把人物整体涂黑，人物周围的景物反衬一些白色，会使整个背景陷入漆黑的状态。

白天的影子。

由于主人公情绪原因，又或者剧情需要，突出刻画黑色阴影，对身体使用了大量的深色网纸。因为是白天，周围的天空没有用一丝黑色。

四、唯美刻画人物光影的综合实例

1. 创作动机

例如需要刻画一个帅哥形象，决定用唯美的手法去演绎这个人物，表现浪漫的气氛，其中自然涉及光影的变化。

带着这些疑问，我们投石问路，先打一些小构图看看大概效果。

小构图的尺寸不需要太大，要在小构图阶段想清楚人物Pose和出场的表现形式，才能继续往下一步推进。

2. 策划构图

创作小构图 → 选择理由 → 放大小构图成为单线火柴人

选择了全身的Pose斜构图，用意是把整个人的动态都展现出来。

考虑到画全身就不能细脸部特写了，所以放弃了这个选项。

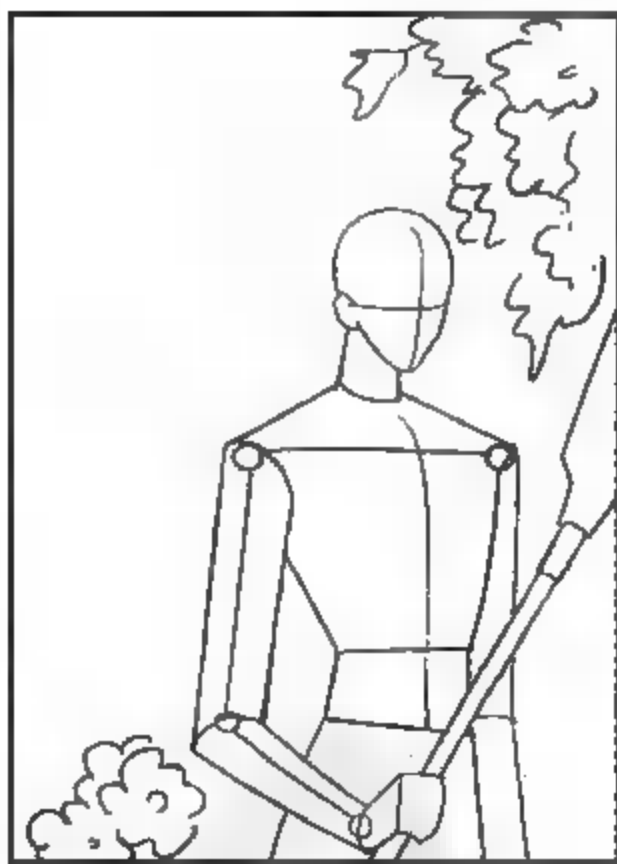
俯视的好处是可以突出脸部，如果处理得好的话，画面会极富动感。

考虑到大的俯视透视效果如果处理不好的话，人身体会完全看不到，于是放弃。

半身构图，左边的留白会给人遐想空间，右边会有细致入微地刻画。

脸部的大小合适刻画特写，阴阳协调的手法也极具美感，决定选择此构图。

腰部以上的方构图特写，好处是可以大秀帅哥脸。

考虑到动态很小，会显得呆板，最终放弃。

最终选择小构图③

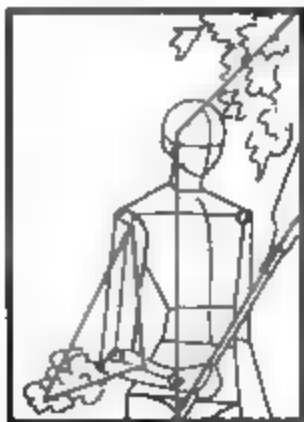
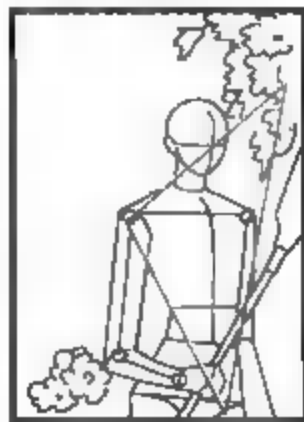
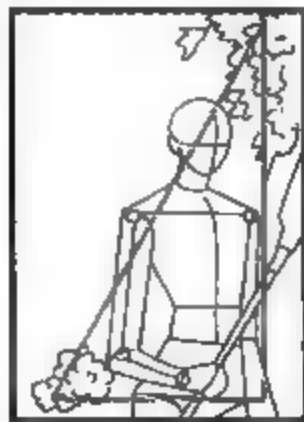
小构图本身很小，只有拇指一样大，对其进行放大，尺寸大约是A4纸大小。把火柴人结构刻画一遍，以备后面设计草图之用。

3. 铅笔草图

在刚才放大了的单线火柴人的基础上，画成双线的透视小人（本系列教程《漫画人体透视技法》中有人体绘制步骤的讲述，感兴趣的同学可以去查阅）。

在绘制过程中要注意以下三种构图原则。

考虑到了画面均衡、倒三角构图、对称性，才能让画面的美感更为突出。

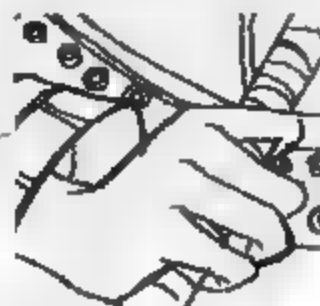
画面均衡

倒三角构图

对称性

双线透视图

在双线透视图基础上画出细节草图

在双线透视图的基础上设计出人物的服装和发型。

只有步骤严谨，人物结构才不会跑形。草图设计的重点是人的脸和眼睛，但是也别忘记一些其他的细节刻画。

在现实生活中，戴耳环的男生不多，但是在漫画中，这种大胆的设计手法会很常见。

肩上的带子，需要刻画一些花纹，这样可以增加一些华丽感。方形的古代鼎纹具有典雅的效果。

手部通常都比较难刻画，需要多多通过练习。男孩子的手，要画得有点力度又不失唯美。

4. 钢笔勾线

眼睛的草图细节

眼睛的形状在草图阶段画的是什么造型，钢笔描绘出来也应该是什么造型。千万别跑形！

眼睛的勾线细节分析

先用笔尖平扫上眼皮的眼睫毛，慢慢加粗，这样才能画出睫毛的质感。然后勾勒出眼睛的轮廓，眼珠部分要圆。

眼睛的勾线整体图例

对眼睛的润色

眼睛的高光部分要事先留好。眼神朝哪边望，哪边的黑眼仁就会比较多。

眼角可以给两根碎线，表示柔软的眼睫毛。

顺带连鼻子一起勾勒出来吧！用笔是在不断变化中的。在鼻梁部分会轻轻收细，而鼻尖部分稍微用力压笔。

脸部的勾线细节分析

耳根收笔处会加粗

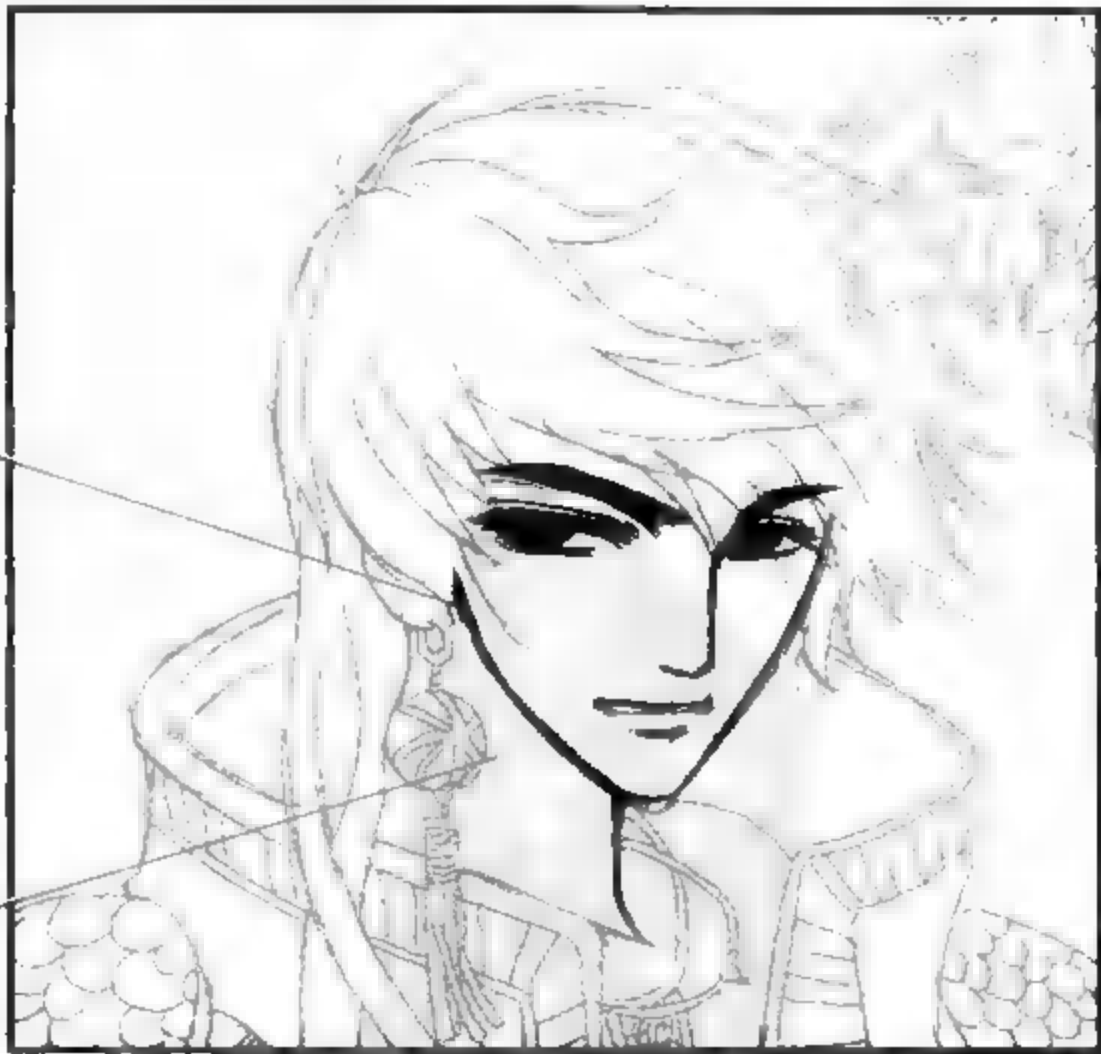
下巴转折处会稍微停顿一下。

与脖子重合处会加粗笔触。

嘴角要微微加深，才能显示抿嘴状。

唇间要注意微微加厚。

下嘴皮一边较粗，然后慢慢变细直至消失。

脸部的勾线整体图例

考虑光源

发型设计的阶段在开始铅笔草图的时候就已经完成了。在这里需要考虑的都是光源，方便后面涂黑色的时候使用。

勾勒发型

头发部分是整个身体最细腻飘逸的部分，可以使用小圆头勾线，头发线条的粗细一定不能抢脸颊线条的风头，粗细变化不需要太大。此外需要注意发型的层次感。

头发涂黑

给描绘好的头发丝造型涂黑的时候，需要依据开始时设定好的范围。注意明暗区别以及光线的大方向，否则会显得花。

头部的最终效果

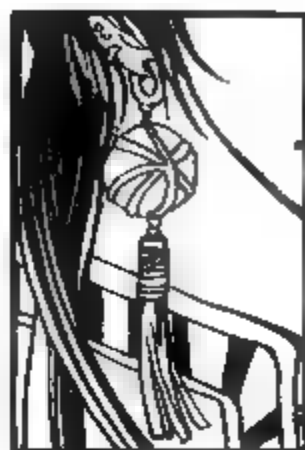
勾线总结

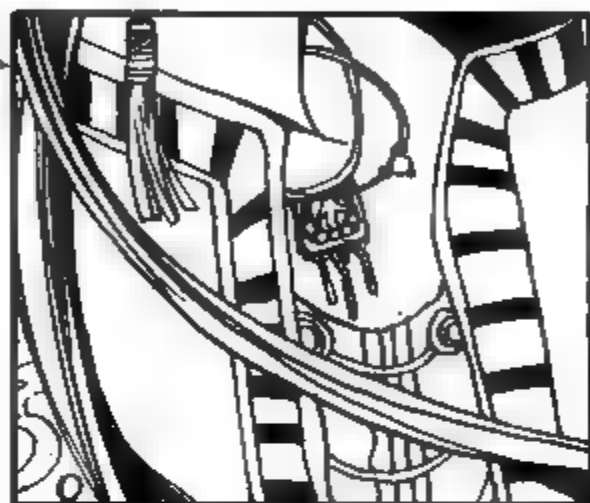
在头发和脸部的“双剑合璧”下，完成了最重要部分——帅哥脸部的刻画。

对于成熟的作者来说，画图不但要追求形准，而且要追求神情——精、气、神足足的。人物的目光在回眸之间会自动流露出这个人的性格。

或悲哀、或喜悦、或严肃、或温柔、或刚毅，能达到体现人物性格是非常不容易的事。

衣着勾勒整体图例

衣着的勾勒细节分析

耳环和稻穗

它们都是纯手绘的，没有借助任何工具。画圆形的时候要圆润。圆球上的图案是有凹凸感的花纹。

领口的首饰

首饰的绘画线条需要细致。处理线的时候要干脆利索，不能发生两根线混淆在一起的情况。

衣服褶皱

在腰部和腿部是有褶皱纹理的线条，钢笔描线的时候要注意线条渐细。

手中的道具

外边线可以用直尺配合绘图笔画比较粗的直线。

内部缠绕的布带子线条可以用小圆尖刻画，有微弱的粗细变化。

衣服外边线

外边线都是主结构线，会比较粗，需要整体把握这一规律。

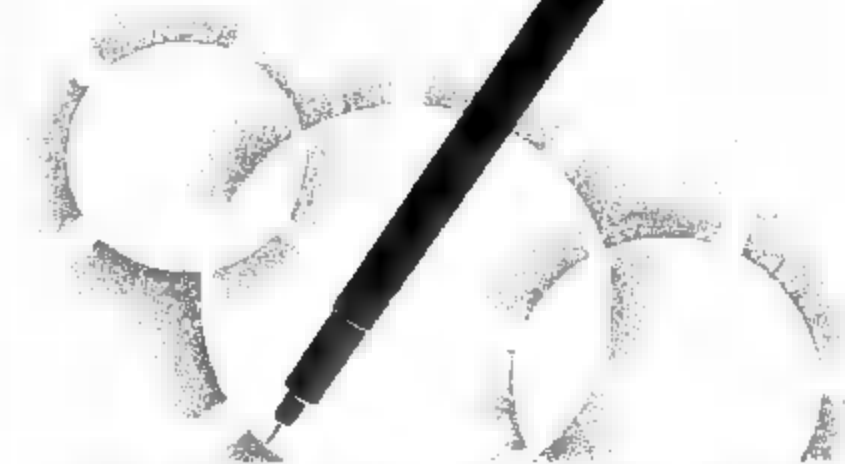
皱褶细节

腋窝、肘部转折的地方，都会有皱褶细线。

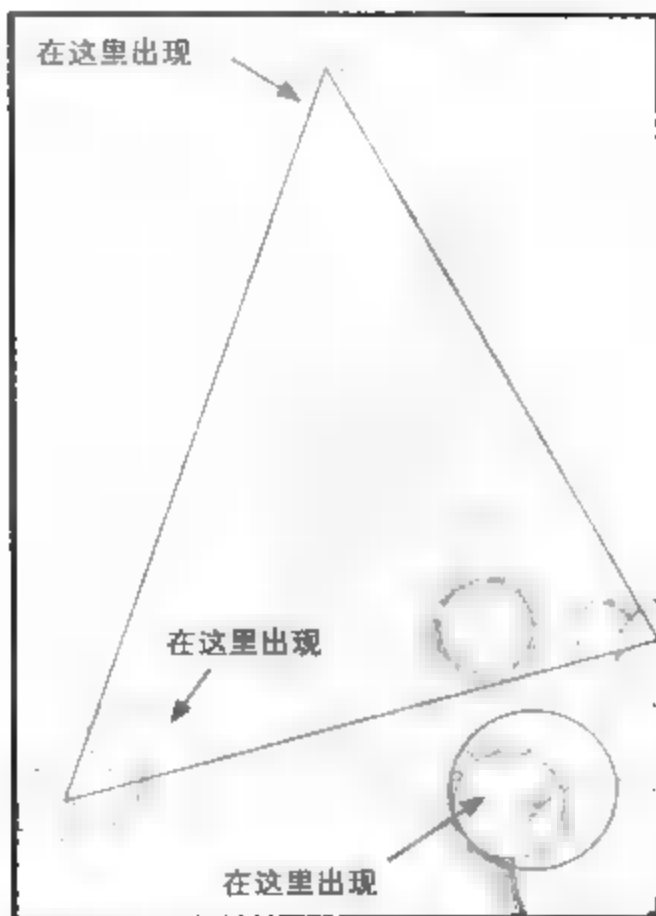
袖口的透视

基本透视是椭圆形。但衣料是柔软的，会有一些细微的抖动和变化。

5. 渲染气氛

点绘刻画浪漫气氛

浪漫的气氛，可以用前面讲过的钢笔点绘的手法来解决。只要注意绘制时用笔的轻重，加一定的耐心还是很容易完成的。

又或者，大家可以借助网点纸库里面现成的点绘光感网点纸。

关键在于需要把点绘的圆圈放在画面中的哪个部分，才能和主体人物相互搭配呢？说到底还是一个构图问题。

点绘如果处理得不好，就会显得琐碎，所以一定要少而精，众星捧月一般突出主题人物。

软笔绘制背景的牡丹花

根据牡丹花本身的这种富贵气质，来选择适合描绘牡丹花的笔。

很明显G笔尖蘸水笔的线就显得有点儿僵硬，所以可以选用毛笔或者软笔。

画线的时候采用白描风格表现古香古色的气质。白描是我国小人书漫画中最常见的勾线手法。

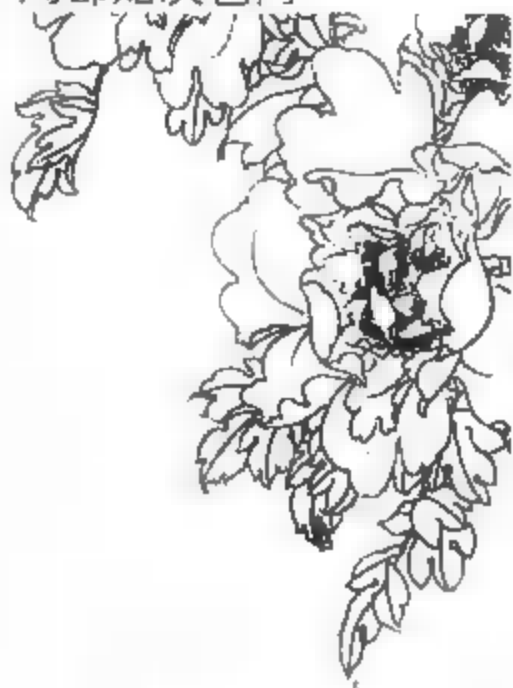
毛笔和软笔都可以使用。软笔会比较有韧性。

牡丹花背景全貌

如果想画出漂亮的牡丹花，可以找一些花卉白描本来观摩一下。

初学者如果实在掌握不好，也可以去网上找一些现成的图库直接使用。

6. 贴网点纸

局部贴灰色网

钢笔绘制好牡丹线条只是成功的第一步，下面需要对绿叶和花朵做一下灰度划分。

用灰度网点在叶子上浅浅地铺一下，就会出现绿色的叶子假设暗示，用来衬托白色或粉红的花朵。

根据一开始小构图中定好的背景位置，把牡丹对号入座。

请注意背景出现的位置都是事先想好了的，不能随意安放，否则画面会显得没有章法。

大面积着黑、灰色

用毛笔把需要加深色的部分涂黑。

这个步骤一开始的时候就要马上做，不要留在最后。否则会因为贴网的灰度忘掉刻画重色，使画面显得很暗灰。

给人脸部的阴影部分、背景的云气部分贴上淡淡的一层渐变网点。

注意光源只有一个。现在定的光源是左手上方，因此所有的暗部都要统一服从光源。

最后整体添加衣服上的灰度基本色网点。

一张画就大功告成了！审视一下，检查一下有没有小错可以修改，例如用白色点出高光等。

7. 最终效果

在这张画中，为了达到帅帅的主人公闪亮登场的目的，用到了小构图策划、单线火柴人、双线透视人、钢笔描线、钢笔点绘背景、毛笔勾线背景、上网点背景等综合技法。

由此证明，钢笔技法需要综合整体运用。

大家看明白了吗?

被忽视的配角们

为什么要忽略
我们呢?

太可怕了！怎么会
做这种可怕的梦。

你看起来脸色很不
好啊！怎么了?
唉!

我最近为了画对话
框的事情很苦恼。

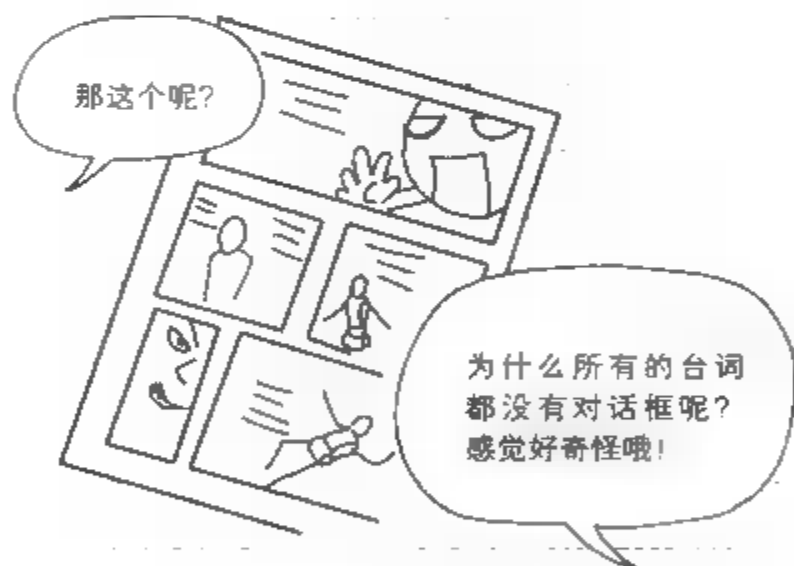
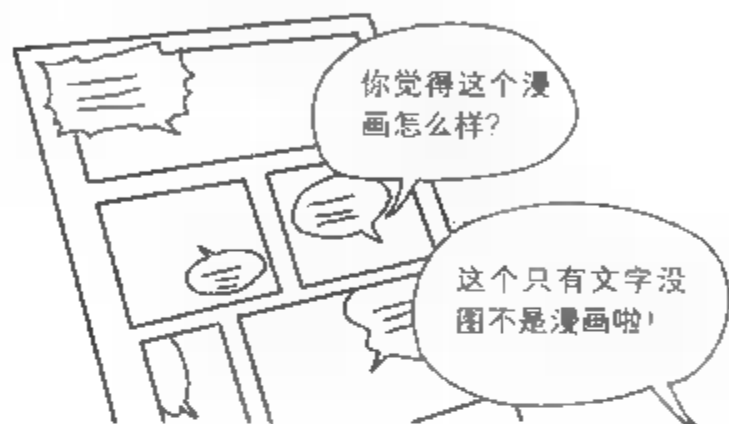
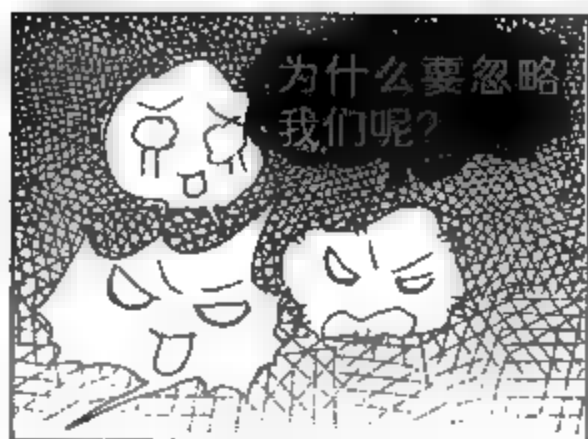
对话框有啥
大不了!

你觉得这个漫
画怎么样?
这个只有文字没
图不是漫画啦!

那这个呢?
为什么所有的台词
都没有对话框呢?
感觉好奇怪哦!

你也觉得只有对
话框，或者只有
图很诡异吧?
你这么一解释，
是有点奇怪呢!

那个大哥哥跟我说:
不同的地方要用不同
类型的对话框!
但是我都不清楚什么地
方用什么对话框！所
以搞得我很头大。

对话框！是一
个问题呢!
他们两个这是
怎么了?

第三节 钢笔绘制对话框和拟声词

“没有对话框的画面会显得非常凌乱、缺乏整体统一感”，而丰富多彩的对话框给了画面重新整合的空间，图是图、字是字。

对话框有自己的特性，需要搭配不一样的文字。

无对话框的故事画面

有对话框的故事画面

没有对话框的画面会给读者以下感受

①画面中出现没有对话框的大段文字会显得非常奇怪。

②文字容易和画面混淆在一起而无法区分，比较乱。

③两个以上的人同时说话，没有对话框的引导会分不清楚是谁在说哪段台词。

④没有对话框的台词更偏叙述旁白，而不是说出的话。

合适合理的对话框会给读者以下感受

①对话本身具有特定的意义，可以用不同形状的对话框表现不同语气的对话。

②对话是现代漫画重要的特征。古老的连环画是没有对话框的，只有叙述性的旁白。

③对话框需要保证在文字的周围有一圈明显的留白，会让文字很清晰。

拟声词的画面表现形式和作用

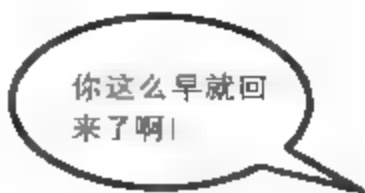
①拟声词就是在画面中没有受到对话框限制的台词，但是仅限于词，不能是句子。

②拟声词极具爆破力，形式非常活泼，往往呈现流动感。

③常用的拟声词并不是台词，而是声效，例如呼噜、ZZZ的喘息声、大声吆喝、汽车喇叭声等。

1. 圆形对话框

正圆形的对话框可以用圆形框模版来辅助绘制。正圆对话框不是很常见，因为它显得比较愣。

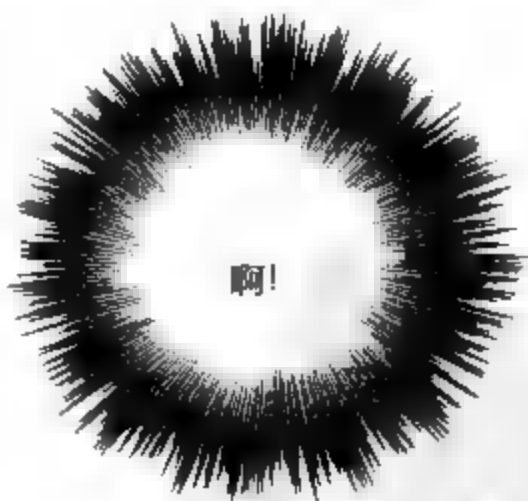
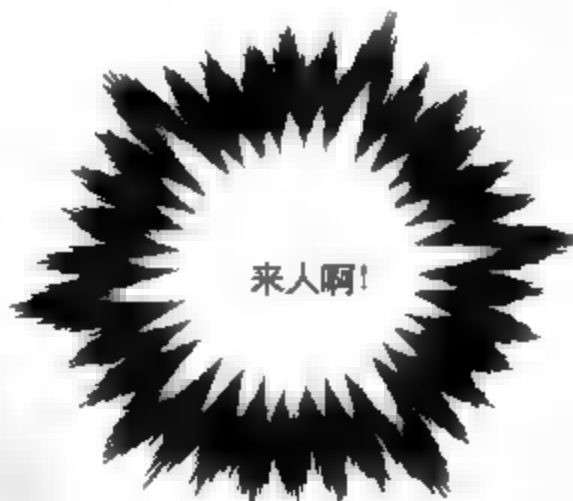
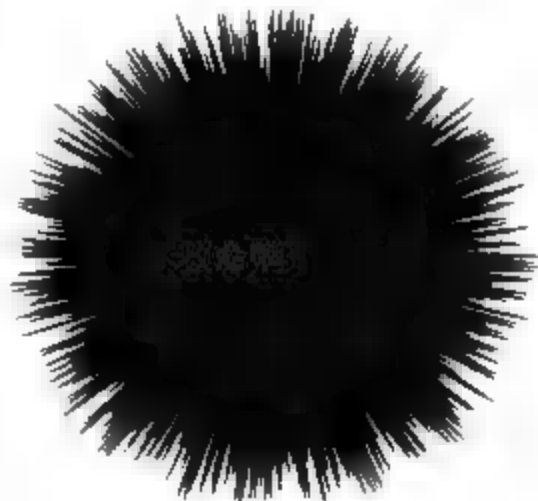
圆形对话框的用途很广泛，小到一个字的台词、大到一段话的台词都能用到。

椭圆形对话框是在正圆形对话框的基础上变形而来的，是用规矩的绘图板画成的，形状中规中矩。

手绘的半圆对话框自然、实用，比较常见。因为是手绘的所以线条会比较自然。

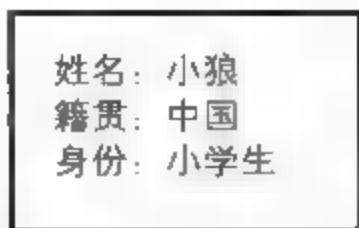
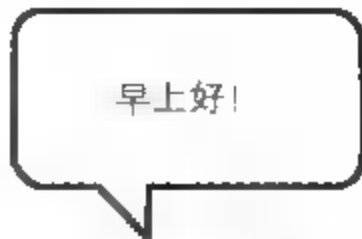
绘制手绘圆对话框时手稍微抖动一下，就会产生柔和的波浪状态。这种形状的对话框富有自然的变化。

有意夸张对话框抖动的幅度，使之变形为花形，这种对话框常常被用在闺蜜之间的亲切交谈中。

如果继续加大对话框的夸张程度，就会产生开心叫喊的对话框，用在惊喜事件。

用速度线排线组成的圆形对话框，常常用在心里斗争或者吃惊的反应中。

黑反白的速度线对话框是围绕中轴线打尺子直线线条的方法产生的。对话框周围一般会为了融合画面背景涂成黑色。

速度线排列的造型稍微有所不同，产生的最终效果就会完全不一样了。这种波浪纹的速度线对话框，给人以爆破力的感觉。

纯黑色的速度线圆形对话框，会充满张力和呐喊的气息，用在不安的剧情以及极其矛盾的故事情节里面。

2. 方形对话框

姓名：小狼
籍贯：中国
身份：小学生

正方形的对话框，适合用于旁白，不适合作为对话框使用。因为没有小尾巴作为人物说话的引导。

方形对话框的四角可以变形成圆的，这样比较好看。有专门绘制这种款式的花形尺子。

竖着的方形对话框不太常见，有的游戏中有类似对话框。竖起来的对话框也很适合喊话的语气。

给方形对话框加一些尖角，就会显得很有力度。喊话时常用尖角多边对话框。

横着的尖角多边对话框会给人说话口气十分强硬的感觉，但是不如竖着的语气强烈。

越是生气咆哮，台词的字数就越短。字数多反而就没有生气的味道了。

方形对话框变形的幅度越大，叫喊的力度也就越大。有时可以算是嘶声力竭。

同样的形状条件下，用黑色的对话框会比白色更为压抑，震撼效果也会更强。

在尖角多边对话框的边缘加上一些短线，感觉就像是毛毛虫一样，给人难以忍受的视觉暗示。

如果想连续性大声说话，或者表现连续性的声音，可以把对话框连起来。

一个画面中有时会出现很多不同种类的对话框，例图：没有对话框的拟声词+在格子里面的对话框+冲破格子到外面的对话框，这种充满对话框的画面会显得声音很大、很吵闹。

冲破格子延伸到外面去的拟声词叫做破格对话框，会比包在格子里面的对话框更有力度。

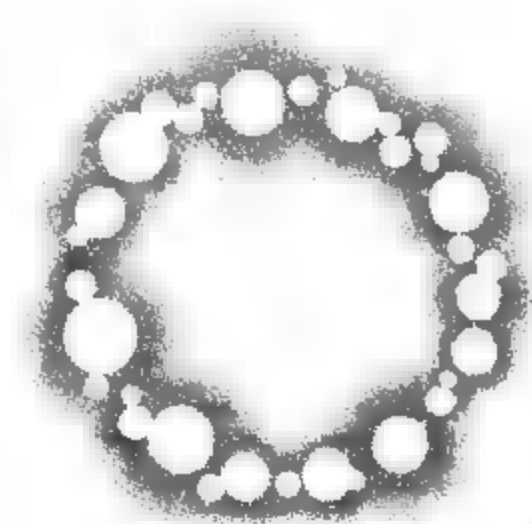
3. 花形对话框

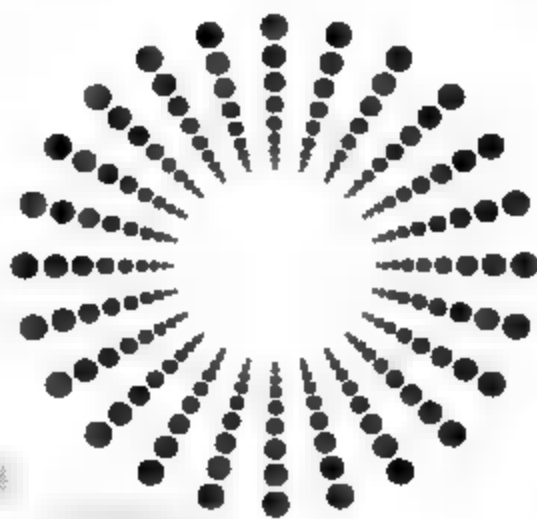
对话框的最终目的是为了配合剧情，让台词表现得更加生动。

花形对话框其实是方形对话框和圆形对话框的变体，是为了符合不同的画面情绪产生的应变措施，有时候甚至可以自由地创造对话框，只要对话框的气质能符合画面的需求。

用毛笔涂抹出来的对话框会增加几分豪气，或表现内心纠结复杂的感觉。可以用在表现大敌当前的桥段。

用点绘的手法绘制的多变造型，显得变化多端、诡异。可以用在怪物出现的画面上，或者非人类的语言声调上。

同样是点绘的对话框，如果是纯黑色的点绘就会显得非常压抑。这样的对话框上面必须要衬托白色字体才会让字形清晰。

在圆形对话框走势的基础上，可以任意使用花朵、叶子、圆点等形状围绕、勾勒圆形的大概轮廓。

这样产生的对话框充满了浪漫气息，富有光感。

同样是用速度线的轨迹围绕圆心轴产生的对话框。

这种放射状的圆会显得富有戏剧效果。

同样是方形多边对话框，换一种质地的线圈绕，例如点绘沙粒。

气质上就会显得轻松浪漫很多吧！

D和A字母的主线用粗的绘图笔来勾勒。

DA表示一声动作，像是什么东西掉在了地上或者是一个重要动作的声音。

Pa、Pa的声音用来表现连续性动作，有急促的感觉。

图中用在了打乒乓球的声音例子上，也可以用在移动的脚步声上。

字体选择比较圆润的形状，然后在字的外围画上短线，表现不舒服的尖叫声。

为了与字体配合，人的身上也有很多仿佛被仙人掌刺到的短线。

表示剑插入物体的瞬间，字体变形比较夸张、边角尖锐，给读者的感觉有力量且干脆。别忘了在空气中排列一些飞溅的碎石和集中的速度线。

对正常的"嘀嗒"两个字做了变形，把字尖部分画成锯齿状。这个方法让嘀嗒的字形更加符合齿轮的外形特征。

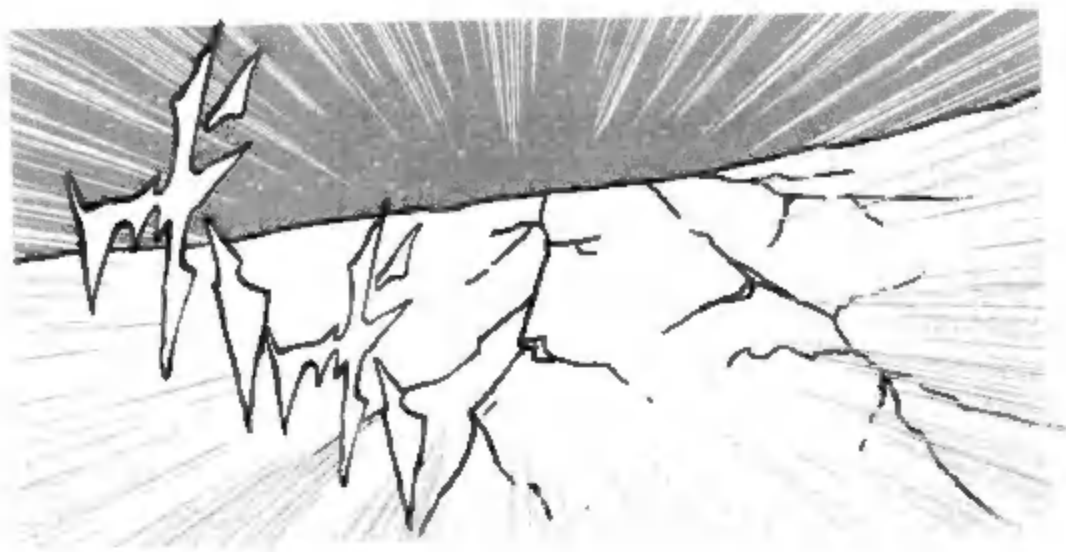
由此很好的比喻齿轮转动的拟声词。

连续的一串嘟嘟嘟配合震动的手机，会给读者很干脆的提示"来电话了"。

这种拟声词的绘制技巧就是使用边角比较圆滑的字形才显得亲切平实。

笑的声音，使用没有对话框显示哈哈哈的拟声词。如果用对话框框起来，就会显得比较有拘束感。

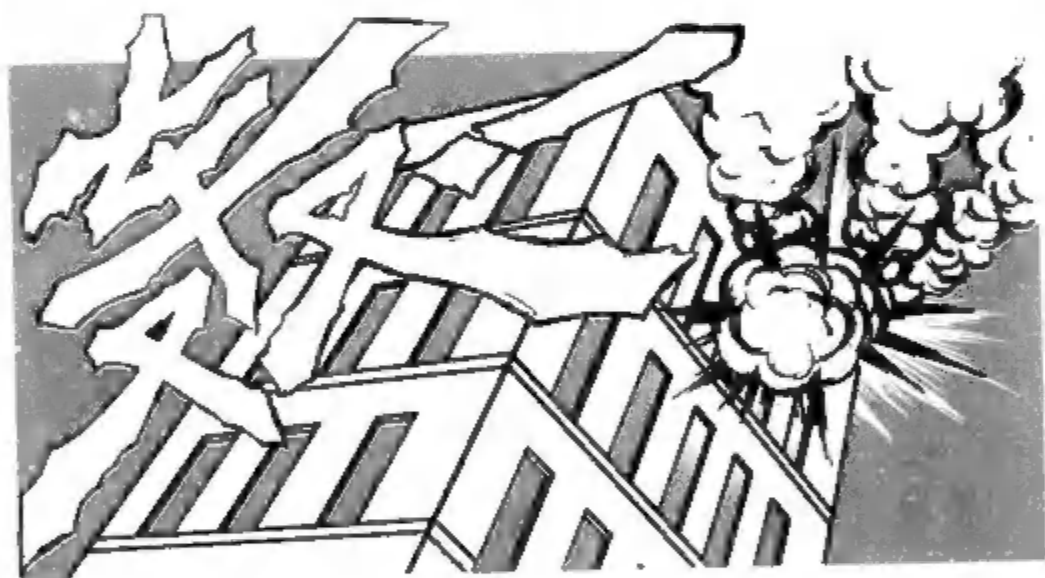
用发散形的方式来排列"哈哈哈"，也表示了声音的轨迹。

采取上宽下窄的整体字形、倒三角的构图、具有震撼力的画面效果，都会搭配主题发怒时候的气势。包括下面的感叹号，都是变化的闪电的字形。

地表被霹雳或者能量团爆破了以后，产生巨大的裂纹，配合咔咔咔的声响。这就是“咔”字常常被使用到的地方啦!

针对正常的“咔”字，做一些简单变形——压缩或者拉长。效果会比较好。

当门框被踹开的时候，是有速度走向性的!

给“砰”字安一条从左到右有弧度的尾巴，是这个拟声词绘制时候的关键手法啦!

此外在字上加上裂纹，会显得更为生动。

黑色的背景反衬出白色的拟声字。

房屋的背景被铺上了一层灰色的网点，目的是突出前面的拟声词。

与黑反白的“轰”字不同，白反黑的“轰”字，给读者的震撼力会更强。

画面采取了破格的手段，“轰”字占用了主体位置。

御风者漫画社留言板

希望热爱漫画的读者们能加入到中国漫画的原创队伍中来。我和我们的御风者漫画社也会一直励志于做原创漫画，大家一起努力吧！
绘画是“用心思考”+“艰苦练习”才能达到的神圣殿堂。本书就是想达到让同学们能学会如何“边思考边画画”的目的。
如果读者们看了教材有什么技法上的疑问，可以给御风者漫画社的邮箱写信：kittywyw2000@qq.com，或者加QQ452005505咨询。有问必答。
出版大卖哦！
希望学习此教材的所有人都可以驾“御”漫画“风”潮！！
如果大家能喜欢本书，就是我们最大的幸福啦~
活学活用绘画技法，相信未来的明日之星就是你！
请无论如何也要记得自己的梦想！勇敢走下去！
预祝新书大卖！
即使很难，也不要放弃哦

漫画技法全攻略

漫画钢笔表现技法

昱文 编著

化学工业出版社
·北京·

一套引发思想风暴的漫画教程！

内容丰富、观点系统、案例活泼、方法经典。

从初学者到大师的学习技法全解析。

漫画名家昱文老师与你一对一教学！

十五年漫画教学经验的沉淀。

漫画原创团队御风者漫画社为你剖析原创漫画创作的秘诀。

销售分类建议：艺术/动漫设计

ISBN 978-7-122-10315-4

定价：28.00元